

CHRYSANTHEMUM

5 April 2009

Internet-Magazin für moderne Versformen in der Tradition japanischer Kurzlyrik

Internet magazine for modern verse forms in the tradition of Japanese short poetry

INHALT / CONTENTS

Haiku & Tanka

3

Haibun

16

Feature – Roger Le Marié

21

Shisan

25

Essay

28

HAIKU & TANKA

sunset
in the stained glass
sunset

Sonnenuntergang
im Buntglas
Sonnenuntergang

Deb Baker

my moonlit shadow awaits my next move

mein Schatten im Mondlicht wartet auf meine nächste Bewegung

holding secrets
...a seashell
taken by a wave

voller Geheimnisse
... eine Muschel
erfasst von einer Welle

Raquel D Bailey

black crags a bitter wind sings through the col

schwarze Felszacken ein bitterkalter Wind singt durch die Felsspalte

John Barlow

trying to read
the inscription on a child's grave
dazzled by sunlight

Leseversuch
einer Kindergrabinschrift
von der Sonne geblendet

Jenny Barnard

Anonyma
I've never asked
my mom

Anonyma
habe Mutter nie
gefragt

Wolfgang Beutke

neonhell die Pfützen
zwischen Himmel und Hölle
gefroren

puddles neon-bright
between heaven and hell
frozen

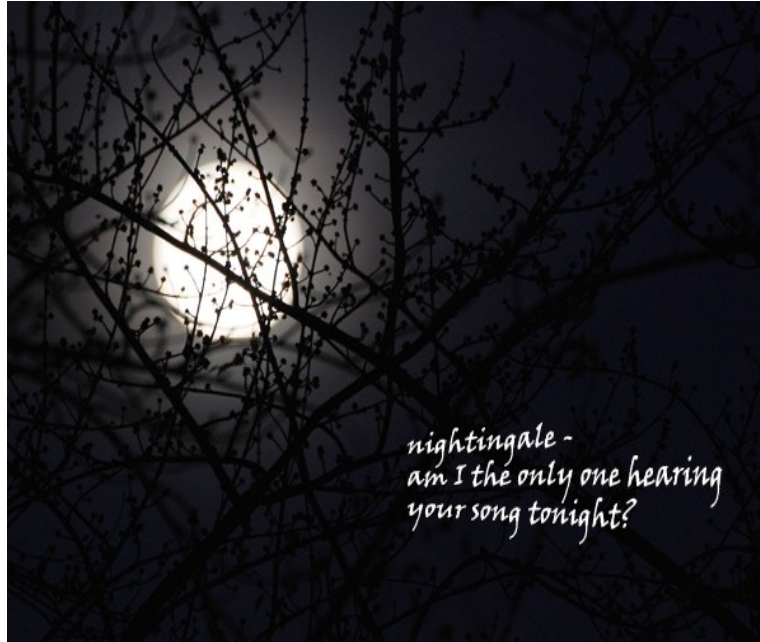
Gerd Börner

Vernissage
Van Goghs Sonne versinkt
in ihrem Dekolleté

vernissage
van Gogh's sun setting
in her décolleté

Roter Mond .
ein Pilger erzählt
von seiner Scheidung

red moon .
a pilgrim tells about
his divorce

Claudia Brefeld

the flutter
of balloon hearts...
Valentine's Day

das Flattern
von Ballonherzen ...
Valentinstag

Dawn Bruce

blossom on the sill --
she paints her nails
black

Blüte auf dem Fensterbrett --
sie lackiert ihre Nägel
schwarz

Helen Buckingham

Phosphorgrün
der Sturm legt sich
über die Stille

Phosphor green
the storm layers
the silence

Beate Conrad

diagnosis -
the faint shimmer
of road ice

Diagnose -
der schwache Schimmer
von Glatteis

Susan Constable

her gift --
vine tomatoes that hang
like vowels
with no language in common
but an Umbrian smile

ihr Geschenk --
Rispen Tomaten hängen
wie Vokale
die in keiner Sprache vorkommen
aber ein umbrisches Lächeln

upside down a snail glued to the wine bottle

kopfüber klebt eine Schnecke an der Weinflasche

Gina

Windland
verhalten der Atem
am Abgrund

wind land
my breath restrained
at the abyss

Martina Heinisch

open backpack
on the floor
a trail of ants

offener Rucksack
auf dem Fußboden
eine Ameisenstraße

Carolyn M. Hinderliter

only the squeak
of the mailbox door
winter afternoon

nur das Quietschen
der Briefkastenklappe
Winternachmittag

bible stories-
for those not listening
thunder

Bibelgeschichten -
für die die nicht zuhören
Donner

moonlight
between my fingers
I point the way

Mondlicht
zwischen meinen Fingern
ich weise den Weg

baseball game
we discuss the position
of the tumor

Baseballspiel
wir reden über die Position
des Tumors

Gregory Hopkins

under a parasol
the colour of flowers
reflected in her cheeks

unter einem Sonnenschirm
die Farbe der Blumen zurückgeworfen
auf ihre Wangen

in the depths of the city
shells
accumulated in layers

mitten in der Stadt
Muschelschalen
in mehreren Schichten

angels and cats
gathering around
Jean Cocteau's tomb

Engel und Katzen
versammelt um
Jean Cocteaus Grab

Toshio Kimura

full snow moon
the fox's shadow melding
with the pine's

voller Schneemon
der Schatten des Fuchses vermischt sich
mit dem der Föhre

Catherine Lee

ghetto street –
even the echo wants
to turn back

Ghettostraße -
selbst das Echo möchte
umkehren

taxi ride home–
the girl in the sunflower dress
wilts

Heimfahrt im Taxi -
das Mädchen im Sonnenblumenkleid
welkt

Darrell Lindsey

Der Milchladen von einst -
in den Spuren
erster Schnee

The dairy of yore -
in the footprints
first snow

Erwartung ...
Das Sehnen zerlauscht
im Winterregen

expectancy ...
yearned to death
in winter rain

Ramona Linke

short days
her tests come back
positive

kurze Tage
ihre Tests sind zurück
positiv

Erik Linzbach

snow drifts
the stack by my bed
one book shorter

Schneetreiben
der Stapel neben dem Bett
ein Buch kleiner

calluses
on my finger tips
old songs

Hornhaut
auf meinen Fingerspitzen
alte Lieder

thick fog
the slow loading
poetry site

dicker Nebel
das langsame Laden
der Poesieseite

Bob Lucky

sonnenaufgang
in der sektpfütze schwimmt
ein kalenderblatt

sunrise
in the puddle of champagne floating
a calendar page

Walter Mathois

winter's breath...
his words
turn to ice

Winteratem ...
seine Worte
werden zu Eis

silence of snow
the whistle
of a slow train

Stille des Schnees
das Pfeifen
eines Bummelzugs

Linda Pilarski

old town ---
even the cobblestones
crooked

alte Stadt ---
sogar das Kopfsteinplaster
krumm

Patrick M Pilarski

Morgenkühle
zum Frühstück
ein halbgefülltes Wort

morning chill
for breakfast
a half-filled word

Morgenlicht
ich mache ein Eselsohr
in die Nacht

morning light
I make a dog-ear
into the night

Dämmerung
um den Tisch
die leeren Stühle

dusk
around the table
empty chairs

Gabriele Reinhard

farewell
picnic in the park
the bitter taste
of ants
on my cucumber sandwiches

Abschied
Picknick im Park
der bittere Geschmack
von Ameisen
auf den Gurkensandwiches

Cynthia Rowe

bitter morning
the first sloe
furs my tongue

bitterer Morgen
die erste Schlehe
pelzig auf meiner Zunge

night fog...
a white star
on the stillborn foal

Nachtnebel...
ein weißer Stern
auf der Fohlentotgeburt

evening calm
a white moth's
indifferent flight

Abendruhe
der gleichmütige Flug
einer weißen Motte

John W. Sexton

Sun rising late
slow arrival of winter
feverish warmth

die Sonne geht spät auf
langsam kommt der Winter
fiebrige Wärme

R.K.Singh

his favourite mug
still in the cupboard---
filling with dust

sein Lieblingsbecher
noch im Schrank---
füllt sich mit Staub

John Soules

feedlot --
the smell of money
my friend avers

Viehmastpferch --
der Duft des Geldes
beteuert mein Freund

Richard Stevenson

Der Kinofilm aus -
eine rollende Flasche
beendet das Schweigen

movie over -
a rolling bottle
finishes the silence

Joachim Thiede

round and
round and round
the moon

rund herum und
rund und rund
der Mond

Dick Whyte

Standpantomime
sein goldenes Gewand
ein Spielball des Winds

motionless mime
his golden gown
plaything of the wind

Klaus-Dieter Wirth

waiting room
the knitter increases
tension

Wartezimmer
die Strickerin schafft
Spannung

Quendryth Young

Notes:

All haiku by Martina Heinisch, Ramona Linke, Walter Mathois, Gabriele Reinhard and Joachim Thiede have been translated from German into English by the Chrysanthemum Editorial Team.

The English versions of the poems by Wolfgang Beutke, Gerd Börner, Claudia Brefeld, Beate Conrad and Klaus-Dieter Wirth are translations of the authors.

All other poems are translated from English into German by the Chrysanthemum Editorial Team.

HAIBUN

Aus der Stille

Wolfgang Beutke

unterwegs
in ewigem eis – nachts berührte er
schwarzen schnee

Sein Auftritt. Weiß leuchtet die Kabuki-Maske. Nach den einleitenden Orchesterklängen singt er das alte Libretto:

*What Power art thou, who from below,
Hast made me rise, unwillingly and slow,
From beds of everlasting snow!*

Silbe für Silbe, Ton für Ton treibt er seine Stimme in menschenferne Höhen. Nur kurz ein Pendeln zwischen Himmel und Erde, dann der Abstieg: kurzatmig, kraftlos, aufgewühlt:

*I can scarcely move, or draw my breath,
I can scarcely move, or draw my breath.
Let me, let me, let me, let me, freeze again...
Let me, let me, freeze again to death!*

Nicht abreißender Beifall.

Wenige Monate später stirbt Klaus Sperber im Alter von 39 Jahren in einer amerikanischen Millionenstadt. Allein.

aus der stille ...
ein countertenor bricht auf
zu den sternem

Out of Silence

Wolfgang Beutke

on his way
in perpetual ice – one night he touched
black snow

His entry, white flashes the kabuki-mask. After the opening sounds of the orchestra he sings the old libretto:

*What Power art thou, who from below,
Hast made me rise, unwillingly and slow,
From beds of everlasting snow!*

Syllable by syllable, tone by tone he pushes his voice up to the most deserted heights. Only brief a swinging between heaven and earth, then the descent: breathless, faint, and deeply moved:

*I can scarcely move, or draw my breath,
I can scarcely move, or draw my breath.
Let me, let me, let me, let me, freeze again...
Let me, let me, freeze again to death!*

Endless applause.

A few months later Klaus Sperber passes away at the age of 39 in an American mega city. Alone.

out of silence ...
a countertenor leaving for
the stars

Von allen Seiten

Ralf Bröker

Inmitten der Kunstwerke: Wo ist unser Sohn?
Wir eilen durch die erste Etage der Halle.

Ich finde ihn im Schneidersitz und mit schräg gehaltenem Kopf
vor zehn Quadratmetern Leinwand, auf der rote, gelbe und
orange Linien zur Mitte stürzen: "Siehst du den Bauchnabel"?

Er steht auf, geht auf die andere Seite des langen Flurs,
verschränkt die Arme vor einer fast schwarzen Fläche,
schaut die wenigen Farbtupfer an und den Titel.
Komisch?, sagt er und nimmt die Treppe nach unten.

Ich bleibe und erkenne mich in diesem Dunkel und in den Flecken,
höre meinen Atem. "Wo ist er hin?", fragt meine Frau mich leise.

Nahe am Ausgang sitzt er an einem Kindertisch und malt.
Wir lächeln und gehen zu den Postern, blättern in Büchern
und kaufen einen Katalog.

Er zeigt uns sein Bild. Kreise werden darin zu einer Wolke.
Bunte Sele lesen wir. Und *Hersteller Ben*.

Schützenparade
der Junge
tanzt sein eigenes Lied

From all Sides

Ralf Bröker

Amidst the works of art: Where is our son?
We rush through the gallery's first floor.

I find him cross-legged and with cocked head in front of
a canvas having ten squaremeters, on which red, yellow and
orange lines dart into the center: "Do you see the navel?"

He gets up, goes to the other side of the long corridor,
folds his arms facing a almost completely black surface,
peers at the few spots of colours and the display title.
"Funny", he says and goes down the stairs.

I stay and recognise myself in this dark and in the blurs.
I am listening to my breath. "Where has he gone?",
my wife asks me in a hush voice.

He is sitting close to the exit and painting at a children's table.
We smile and go to the posters, thumb through books
and buy a catalogue.

He shows us his picture in which circles become a cloud.
Colourful Soal we read. And *Producer Ben*.

marksmen's parade
the boy
is dancing his own song

And Prying, They Thought

Jeffrey Winke

It's a small house located in a small town where the retired poet lives a small life. No one living in the small town remembers when the retired poet living the small life moved into the small house. It happened quietly and seamlessly. Yes, life is simple and slow-paced in the small town, but still, it was no small feat that the retired poet could pull it off. The small town residents were ever respectful of the retired poet's small life. Curious as they were, they never felt right asking. To ask would be more than a bit rude and prying, they thought. Still, the big question burns in the minds of the small town residents. Call it small town trepidation or misplaced mores, but all resisted the dare to rap on the door of the small houses where the retired poet lives to ask: Can a poet really retire from poetry?

no hoopla
a single ant
slowly passes by

Note: „Out of Silence“ & „From all Sides“ are translated from German into English by the authors.

FEATURE – ROGER LE MARIÉ

∞

Der Mond spendet
ihr Licht

∞

the moon reflects
her light

Die leere Klangschale
füllt den Raum mit
Stille

the empty singing bowl
fills the room with
silence

Die ganze Nacht schon
das Wasserrauschen
Ich war nicht da

the whole night already
the brawl of the water
I was not there

Dieser Sternenhimmel!

--

--

this star-spattered sky!

--

--

Die alte Kiefer
Das Licht aus dem Himmel
endet hier

the old pine tree
the light out of the sky
ends here

full moon
encircled on
mulberry paper

Vollmond
Eingekreist auf
Maulbeerpapier

Haiku contest
Filling the fourth line
with emptiness

Haiku Wettbewerb
Die vierte Zeile mit
Leere füllen

Asche
regnet wie Schnee
Amnesie

ash
raining like snow
amnesia

Im Traum –
Aus dem Traum
aufgewacht

In the dream –
awaking from
the dream

Zehntausend Winter
Kamelienblütenblätter
Im frischen Schnee

tenthousand winters
petals of camellia
in fresh snow

Tiefschlaf
Blauer Himmel
im Spiegel

deep sleep
in the mirror
blue sky

Mein
Echo Echo
verhallt verhallt verhallt

my
echo echo
fades fades fades

Roger Le Marié

www.rogerlemarie.ch

SHISAN

Über dem Nebel

Helga Stania & Ramona Linke

*Wandern weit
über dem Nebel
Wildgansrufe*

im Zeichen des Blutmondes
Zuckerrüben auf Halde

*Truffes Grand Cru
und Espresso
kredenz vom Goldschmied*

Tom Hanks brilliert
in *Philadelphia*

*Neuschnee
alle Last
nimmt der Wind*

unter vollen Segeln
Kiribati lockt

*per Kleinanzeige:
diskreter Geschäftsmann
sucht Dame*

beim Ostermarsch
die Jeansjacke von damals

*Mutters Raku-Vase
füllt wieder
ein Kirschblütenzweig*

am Canaletto blick
ihre Silhouette skizzieren

Honeymoon
auf der Vespa
Ziel unbekannt

kreuzende Regenbögen –
Ferropolis bebt

Helga Stania – 1,3,5,7,9,11
Ramona Linke – 2,4,6,8,10,12

Beyond the Fog

Helga Stania & Ramona Linke

wandering far
beyond the fog
brants calling

under the sign of the blood moon
sugar beets in piles

Truffes Grand Cru
and an espresso
served by the goldsmith

Tom Hanks brilliant
in *Philadelphia*

new snow
all burden
takes the wind

full sail ahead
Kiribati lures

*per classified ad:
discreet businessman
looking for a lady*

Easter march
the jeans jacket from former times

*mother's raku vase
once again holds a branch
of cherry blossoms*

at the Canaletto view
outlines her silhouette

*honeymoon
on the scooter
the mystery trip*

crossing rainbows —
Ferropolis trembles

Helga Stania – 1,3,5,7,9,11
Ramona Linke – 2,4,6,8,10,12

Note: Translated from German into English by Ramona Linke & Helga Stania

ESSAY

Amerikanische Haiku

jisei – death poems – Sterbe Gedichte

Ruth Franke

Das Wissen um die Unabänderlichkeit des Todes ist in den meisten Kulturen ein Teil des Lebens. Bei den Japanern, denen man nachsagt, dass der Tod für sie eine besondere Anziehungskraft besitzt, hat dies zu der jahrhundertealten Tradition des *jisei* geführt. Wenn ein Dichter den Tod nahen fühlte, regelte er nicht nur seine weltlichen Angelegenheiten, sondern verfasste ein Abschiedsgedicht in Tanka- oder Haiku-Form, das geprägt war von Religion, Kultur und der Haltung dem Tod gegenüber – eine Art literarisches Vermächtnis.

Diese Tradition, von Zen-Mönchen, Samurai und dem japanischen Adel begonnen und bis heute erhalten, hat sich in der westlichen Welt nie wirklich durchgesetzt, was wohl an der Verschiedenheit der Kulturen und ihrer Einstellung zum Tod liegt. Nur in den USA werden Sterbe Gedichte häufiger geschrieben. Deshalb möchte ich zum Abschluss meiner Serie über amerikanische Haiku eine (natürlich subjektive) Auswahl dieser Gedichte vorstellen und sie mit japanischen *jisei* vergleichen.

Zu den amerikanischen *death poems* muss man allerdings sagen, dass die Mehrzahl wohl nicht kurz vor dem Ableben geschrieben wurde. Aber auch in Japan verfassten viele Dichter ihre für den Nachruhm wichtigen *jisei* oft schon im Laufe des Lebens, um auch bei einem plötzlichen Tod ein würdiges Abschiedsgedicht zu hinterlassen. Hier wie dort spielt sicher auch der literarische Ehrgeiz eine Rolle. "Mitten im Leben sind wir vom Tod umfassen" (Luther) – jedes Haiku sollte eigentlich ein *jisei* sein. Bashô weigerte sich mit dieser Begründung, ein besonderes Sterbe Gedicht zu verfassen.

Was veranlasst gerade Amerikaner, sich mit Sterbe Gedichten zu befassen? Das kann man nur vermuten. Vielleicht liegt es daran, dass sich in den USA nach dem zweiten Weltkrieg eine Begeisterung für japanische Kultur und den Zen-Buddhismus entwickelte, vorbereitet durch die verwandte Denkungsart der Transzendentalisten (besonders Whitman, Emerson und Thoreau) und beeinflusst durch führende amerikanische Dichter, wie Ezra Pound. So verbreitete sich das Haiku sehr schnell und früher als in anderen Ländern der westlichen Welt.

Hier ein besonders stimmungsvolles Gedicht, das hinter Bildern aus dem Alltag die letzten Stunden eines Lebens andeutet:

last call
my empty glass
full of moonlight

letzter Anruf / Aufruf
mein leeres Glas
voller Mondlicht

William Cullen Jr.

Schon die Mehrdeutigkeit der ersten Zeile überzeugt: "last call" kann ein letzter Telefonanruf sein oder auch der Aufruf eines Barkeepers, noch vor dem Schließen des Lokals eine Bestellung

aufzugeben. Sogar an den letzten Aufruf bei einer Flugreise könnte man denken. "call" kann aber auch Ruf oder Schrei eines Tieres bedeuten, und das erinnert an den Bergkuckuck (hototogisu), der in japanischen *jisei* den Tod ankündigt. Das leere Glas, bis "zur Neige" geleert, ist genau so anspielungsreich wie der Mond, der es jetzt füllt (der Mond ist in japanischen Sterbegegedichten das Bindeglied zu der anderen Welt, in der die Gestirne nie untergehen). "Fort mit dem Pinsel / ab jetzt spreche ich direkt / mit dem vollen Mond" dichtete Koha in seiner Sterbestunde. Diese Stimmung kommt auch in William Cullens Haiku zum Ausdruck: ein Mensch, der mit dem Leben abgeschlossen hat und jetzt allein mit dem Mond ist.

Die japanische Jenseits-Vorstellung ist in erster Linie vom Buddhismus geprägt. Während der Zen-Buddhismus, meist von einer Elite praktiziert, die Lösung des Lebensrätsels nicht außerhalb, sondern nur im Menschen selbst sieht und die innere Erleuchtung schon in dieser Welt anstrebt, ist der Jodo-Buddhismus in Japan am meisten verbreitet. In seinem Mittelpunkt steht Amida, der Buddha des immerwährenden Lichts, der alle Menschen erlösen will. Der gläubige Buddhist, der vor seinem Tod Amida Buddha anruft, wird im "Reinen Land" (jodo) wiedergeboren. In diesem Paradies, das im Westen liegt, wird er selbst erleuchtet. Die Reise dorthin wird oft mit einer Bootsfahrt über einen Fluss verglichen, von der "Welt der Illusionen" zu der "Welt der Wahrheit." (Robun: "Ein schlafender Wasservogel / treibt auf dem Fluss / zwischen Leben und Tod"). Diese Vorstellung ist im westlichen Kulturkreis seit der griechischen Mythologie bekannt, und so verwenden auch viele amerikanischen Sterbegegedichte dieses Motiv:

shipping oars
my own wake rocks me
into shore

Jim Kacian

die Ruder einholen
mein eigenes Kielwasser
schaukelt mich ans Ufer

Indian summer
a spent salmon
washes ashore

w.f. owen

Nachsommer
ein erschöpfter Lachs
treibt an Land

Das letztere Gedicht schildert mit einem Bild aus der Natur die Kraftlosigkeit am Ende des Lebens. Ein ähnliches Gefühl vermitteln die folgenden Gedichte, die persönlich gehalten sind und dabei Bilder aus dem modernen Leben verwenden:

this trail so long
my flashlight
dimming

Charles Dickson

so lang der Weg
meine Taschenlampe
wird schwächer

dead batteries –
no haiku tonight ...
and then, the moon

Earl Johnson

leere Batterien
kein Haiku heute nacht...
und dann, der Mond

Fallende Blätter, auch Blütenblätter, symbolisieren die Vergänglichkeit und sind in beiden Kulturen ein Zeichen des zu Ende gehenden Lebens.

red leaf
I return it
to the shore wind

Ellen Compton

rotes Blatt
ich gebe es
dem Küstenwind zurück

falling pine needles the tick of the clock
fallende Kiefernadeln das Ticken der Uhr

George Swede

Swedes Haiku gibt uns noch ein weiteres Bild: das Ticken der Uhr als "Memento mori", eine Erinnerung an das ständige Voranschreiten der Zeit.

"Tage und Monate sind Reisende der Ewigkeit" schrieb Bashô, "und die Reise selbst ist ein Nachhausekommen." Auch in der westlichen Kultur wird der Tod vielfach als Heimkehr empfunden:

the field's evening fog -
quietly the hound comes
to fetch me home

Robert Spiess

Feld im Abendnebel -
leise kommt der Hund
mich heimzuholen

pointing
my way home
the starfish

Carlos Colón

er zeigt
mir den Heimweg
der Seestern

Bei Carlos Colón ist noch eine andere Deutung möglich: Unsicherheit über den wahren Weg (der Seestern mit seinen vielen Armen).

Der Wind des Herbstes, der die Blätter fortwirbelt ("kein Blatt bleibt / dort, wo es ist" und "wohin immer der Wind mich trägt") ist in der japanischen Literatur ein häufiges Symbol des vorübergehenden Lebens. Eine ähnliche Akzeptanz des Sterbenmüssens spricht aus diesem amerikanischen Haiku:

slowly the old woman
opens the door
to join the wind

Leatrice Lifshitz

langsam öffnet
die alte Frau die Tür
und schließt sich dem Wind an

Glühwürmchen spielen in der japanischen Lyrik eine große Rolle. Wenn ihr Licht erlischt, kann es auch als Zeichen für ein ausgelöschtes Leben gelten:

on my finger
the firefly puts out
its light

Roberta Beary

auf meinem Finger
löscht das Glühwürmchen
sein Licht

Dieses Haiku erinnert an ein *jisei*, das Kyorai, ein Schüler von Bashô, nach dem Tod seiner Schwester Chine schrieb: "Traurig sehe ich / das Licht auf meiner Hand schwinden / ein Glühwürmchen".

Das Bedauern, diese Welt und ihre Blütenpracht ein letztes Mal zu erleben, wird in vielen Gedichten deutlich. Japaner sorgen sich manchmal so sehr um ihre Blüten, dass sie ihnen noch nach dem Tod nützen wollen. (Utsu: "Der Besitzer der Kirschblüten / wird zum Dünger / für seinen Baum"). In diesen amerikanischen *death poems* steht der Abschied im Vordergrund:

daffodils
come play with me
spring is
in the garden
and I must leave soon

Marc Thompson

Narzissen
kommt und spielt mit mir
Frühling ist
im Garten
und ich muss bald fort

Watching
the pear tree blossom
a new sorrow –
this year it is my turn
to leave

Cherie Hunter Day

Beim Betrachten
der Birnenblüte
ein neuer Kummer -
dieses Jahr ist es an mir
zu scheiden

waiting alone
one by one
the flowers close

Robert Gibson

alleine warten
nacheinander
schließen sich die Blumen

Aus Robert Gibsons Haiku sprechen Einsamkeit und Verlust. Nicht nur Blumen und Weggefährten verschwinden, mit ihnen auch die Freude am Leben. Ein *sabi*-Text, der berührt.

Gedanken über den eigenen Tod, die Vergänglichkeit des Lebens, dessen Spuren verwehen, sowie die Ungewissheit darüber, was danach kommt, sind in westlichen Kulturen häufiger zu finden als in Japan, wo nicht der individuelle Tod und die Erlösung des Einzelnen im Vordergrund stehen, sondern der Mensch auch beim Sterben eingebunden ist in Familie und Religion. Das volle Vertrauen auf Amida Buddha und die Wiedergeburt ermöglichen eine heitere Gelassenheit beim Sterben, genauso wie die Haltung der Zen-Buddhisten, das Sterben als Realität zu akzeptieren. Der westliche Mensch hat es da schwerer, sofern er nicht in seiner Religion verwurzelt ist.

lull me, muse
into the wavering belief
that my tanka
will walk me
to the end of the road

Sanford Goldstein

wiege mich, Muse
in dem unsicheren Glauben
dass meine Tanka
mich führen werden
bis ans Ende des Weges

When i am gone
you can search the sands
to find my name.
Do it quickly,
say the crabs.

William Ramsey

Wenn ich nicht mehr bin
könnt ihr im Sand
nach meinem Namen suchen.
Macht es schnell,
sagen die Krebse.

having spent my life
in the service of beauty:
now human garbage

Lindley Williams Hubbell

mein Leben verbracht
im Dienste der Schönheit:
nun menschlicher Müll

fork in the road
both branches
closed

Matthew Louvière

Straßengabelung
beide Abzweigungen
gesperrt

Die Ausweglosigkeit einer Situation, die im letzten Haiku geschildert wird, kann als Metapher für den Tod gelten.

Eine interessante Variation der Frage nach den letzten Dingen, die auf Elementen der eigenen Kultur beruht, hat June Moreau gefunden:

What's on the other side
of the sky, coyote?
Open the white door
of silence
and take me there ...

June Moreau

Was ist auf der anderen Seite
des Himmels, Coyote?
Öffne die weiße Tür
des Schweigens
und bring mich dorthin ...

Der Coyote wird in den Mythen der amerikanischen Indianer verehrt, weil er ihnen das Feuer gebracht hat. Er hilft außerdem dem Menschen, in die "andere Welt" zu gelangen. Roberta Beary greift in ihrem Tanka

bird call
my father would whistle
to wake me
wakes me
to a great emptiness

Roberta Beary

der Vogelruf
den mein Vater immer pfiff
um mich zu wecken
weckt mich
zu einer großen Leere

den Begriff der Leere auf, der im Buddhismus die Essenz aller Dinge ist. Der Vogelruf erinnert an den vorausgegangenen Vater und gleichzeitig an den Bergkuckuck (oder Raben), der in vielen japanischen Sterbgedichten zur letzten Reise ruft.

Ein gewisser Humor, der im japanischen *jisei* bis zur Satire geht, ist in amerikanischen *death poems* eher selten zu finden. Hier die Genugtuung, dem Tod noch immer ein Schnippchen

geschlagen zu haben:

age ninety-nine
she repeats herself
joyously

neunundneunzig Jahre
wiederholt sie sich
vergnügt

Steven Addiss

Mit den Worten "Halt, nicht so schnell" (ein Ruf, der aus der Sprache der Sumo-Ringer stammt) erbat Shayo 1776 Aufschub vom Tod. Das folgende Haiku hat ein ähnliches Thema; ein Naturbild in seiner farbigen Schönheit regt die Autorin zu einer irrationalen Hoffnung an:

crimson maples
maybe death
won't recognize me

purpurroter Ahorn
vielleicht wird der Tod
mich nicht erkennen

Cherie Hunter Day

Die Hoffnung eines Dichters, dass etwas von ihm der Nachwelt erhalten bleibe, wird in einem Tanka auf skurrile und dennoch tiefsinnige Weise dargestellt:

floating there
in the pickle jar
my writing hand
will survive me,
and maybe write of joy

schwimmend dort
im Gurkenglas
wird meine Schreibhand
mich überleben
und vielleicht von Freude schreiben

William Ramsey

Man könnte den Wunsch herauslesen, dass der Autor in einem anderen Leben gern eine positivere Lebenseinstellung hätte.

Für diesen kleinen Streifzug durch amerikanische *death poems* habe ich nur Gedichte ausgewählt, die *jisei* im klassischen Sinne darstellen, also sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzen. Es gibt natürlich, wie generell in westlichen Ländern, eine Vielzahl von "Pseudo"-*jisei*, die sich mit dem Tod anderer Personen und der Trauer oder, angelehnt an abendländische Lyrik, mit dem Sterben allgemein befassen. Hierzu gehören auch die Gedächtnis-Haiku, die oft einem Sterbegegedicht sehr nahe kommen:

once again
geese heading south
some never to return

wieder einmal
fliegen Gänse nach Süden
manche kehren nie zurück

Steve Sanfield

Ziehende Vögel sind in Japan stets eine Metapher für Verlust und Tod gewesen (Choshi: "auf seinem Weg / westwärts ins Paradies - / ein ziehender Vogel").

Zum Abschluss eine Sequenz, die das Ende eines Lebensweges in klaren, eindrucksvollen Bildern schildert:

Only

autumn
the path along the river
grows narrow

home from my travels
my dark house
greet me

for the last time
looking at the mountain
that is only a hill

by her sick bed
sprig of pussywillow
in a stone vase

autumn grass
waving
with one shadow

Nur noch

Herbst
der Pfad am Fluss entlang
wird schmal

von meinen Reisen daheim
grüßt mich
mein dunkles Haus

zum letzten Mal
betrachte ich den Berg
der nur noch ein Hügel ist

an ihrem Krankenbett
ein Weidenkätzchenzweig
in einer Steingutvase

das Herbstgras
winkt
mit einem Schatten

Leatrice Lifshitz

Karen Klein schreibt dazu in Frogpond Nr. 3/2003: ... "Ich empfinde das tiefe Bewusstsein des Sterbenmüssens und den Ernst, die Schönheit und Schlichtheit, mit der sie dies ausdrückt. Von dem schmaler werdenden Pfad zu dem dunklen Haus bis zur Steingutvase ist die Schwere zu spüren, aber auch ihr gut beobachtendes Auge, wenn das Gras mit einem Schatten winkt, als wenn es die Welt wäre, die ihr Lebewohl zuwinkt".

Der Titel deutet es schon an: der Berg ist nur noch ein Hügel, angesichts des Todes wird vieles klein und unwichtig. Es zählen jetzt die einfachen Dinge, die Erleichterung und Freude bringen. Keine Angst vor dem Sterben, sondern Gelassenheit spricht aus diesen Zeilen und die Gewissheit, von der lange getragenen Last einer schweren Krankheit bald erlöst zu werden.

Alle Übersetzungen: Ruth Franke

Ein besonderer Dank an Jim Kacian für seine Interesse an dieser Serie und seine ständige Bereitschaft zur Unterstützung.

Literatur: "Haiku im Angesicht des Todes" von Thomas Hemstege, minimart-Verlag 1999.
"Japanese Death Poems" von Yoel Hoffmann, Tuttle Publishing Co. Inc. ISBN 0-8048-3179-3
(die deutsche Ausgabe "Die Kunst des letzten Augenblicks" ist leider vergriffen)

Erstveröffentlichung in „Sommergras“ No. 74/September 2006

American death poems

(jisei)

Ruth Franke

The consciousness of death is in most cultures an integral part of life. If Freud is right and the death wish is a basic desire in all human cultures, then it can be said that the Japanese, in particular, are strongly attracted by death. It is, therefore, not amazing that the tradition of writing death poems (jisei) took root in Japan and became a widespread practice. On the verge of death, a poet used to write a "farewell poem to life" in tanka- or haiku-form which reflected "the spiritual legacy of the Japanese" (Yoel Hoffmann in his book "Japanese Death Poems").

This tradition originally spread among Zen monks, samurai and the nobility. While the writing of jisei is still practised in Japan today, it has not caught on in the West, a fact that may be attributed to the difference of cultures and their attitude to death. However, there is one exception: in the United States it has become quite popular to write death poems. It is rewarding to find out how they differ from classical Japanese death poems. For this reason, I have selected some American death haiku and tanka and compared them to Japanese jisei.

Looking at American jisei, it has to be admitted that only a few are actually written at the approach of death. Certainly, not all Japanese poets composed their poems in the very last moments of life. Worrying about a sudden death, they sometimes prepared them in the prime of life, thinking that such an important matter should be done in the best state of health and mind. Some poets, like Bashô, refused to compose a special death poem and said that every haiku ought to be written as if it was one's death verse.

What is the reason that American authors are so involved in jisei? We can only guess. After World War II, Japanese culture and especially the haiku-form began to enchant the North Americas. The literary scene was predisposed to this by the Transcendentalism (Whitman, Emerson and Thoreau) - a homegrown philosophy similar to Zen Buddhism – and influenced by leading American poets (Ezra Pound, Wallace Stevens and William Carlos Williams). Although Zen played a minor role in the history of haiku in Japan, it was important for the development of jisei. In fact, for a long time, haiku were even regarded in North America primarily as an expression of Zen.

My first poem reflects an atmosphere of calmness and uses images of everyday life to imply the approach of death:

last call
my empty glass
full of moonlight
E

William Cullen Jr.

The first line already evokes several layers of meaning. "last call" may be a final phone call or a barman's announcement for the last orders. We might even think of the last call for a person to board a plane. In a broader sense, we are reminded of a bird's cry: the cuckoo's (hototogisu), in Japanese jisei the harbinger of death. The empty glass, drained to the dregs, is as ambiguous as the moon filling it now (the moon is in Japanese death poems the link to the yonder world).

The haiku poet Koha wrote on the verge of death: "I cast the brush aside - / from here on I'll speak to the moon / face to face". A similar mood is created in William Cullen's haiku: a man coming to terms with his end is now alone with the moonlight.

Though the Japanese pay respect to all religions and combine customs of Buddhism, Shintoism, Confucianism and even Christianity during life and death, their idea of afterlife is mainly influenced by Buddhist belief. While Zen-Buddhism, practised mostly by the well-educated, teaches that the solution of life's enigma is not to be found outside oneself and that inner enlightenment has to be strived for in this world, the most widespread religion is, definitely, Jôdo-Buddhism. At the moment of death, say followers of this sect, the dying person is greeted by Amida, the Buddha of Everlasting Light. Anyone who calls on his name before dying is reborn in the Pure Land in the West, a paradise where he himself becomes enlightened.

Death is often pictured as a journey westward by boat, from "the world of illusions" to "the world of truth". (Robun: "A water bird, asleep, / floats on the river / between life and death.") This metaphor is well-known in Western cultures since it occurs in Greek mythology and is therefore used in American death poems as well:

shipping oars
my own wake rocks me
into shore

Jim Kacian

Indian summer
a spent salmon
washes ashore

w.f. owen

The latter poem illustrates the powerlessness of a life approaching its end through the medium of a natural image. The following two haiku communicate similar feelings by using modern vocabulary:

this trail so long
my flashlight
dimming

Charles Dickson

dead batteries –
no haiku tonight ...
and then, the moon

Earl Johnson

In both cultures, falling leaves are symbols of transience and the fleetingness of man's existence:

red leaf
I return it
to the shore wind

Ellen Compton

falling pine needles the tick of the clock

George Swede

George Swede's haiku gives us another metaphor: the tick of the clock, a "memento mori" reminding us of constantly passing time. We remember Andrew Marvell's famous lines: "But at my back I always hear, Time's winged chariot hurrying near" ('To His Coy Mistress').

Bashô wrote that "the moon and sun are travellers of eternity" and that "each day is a journey and the journey itself is home." In the West, death is likewise sensed as a homecoming:

the field's evening fog -
quietly the hound comes
to fetch me home

Robert Spiess

pointing
my way home
the starfish

Carlos Colón

Carlos Colón's poem suggests an additional interpretation: uncertainty about the right way (the five or more arms of the starfish).

In Japanese - as well as in Western - literature, the autumn wind that whirls away the leaves is a frequent symbol of evanescence ("wherever the wind may carry me"). We feel a similar affirmation of death and readiness in this American jisei:

slowly the old woman
opens the door
to join the wind

Leatrice Lifshitz

Roberta Beary's poem

on my finger
the firefly puts out
its light

Roberta Beary

reminds us of a jisei by Chine, Kyorai's sister: "It lights up / as lightly as it fades: / a firefly". After Chine's death Kyorai wrote: "Sadly I see / the light fade on my palm: / a firefly."

In Japan, flowers represent a source of beauty in life, whereas their wilting petals are a symbol of man's passing. The Japanese poet Utsu took so much care of his cherry trees that he wanted to feed them even after death: "The owner of the cherry blossoms / turns to compost / for the trees". In the following American jisei we feel the sadness of parting from blossoming trees and flowers:

daffodils
come play with me
spring is
in the garden
and I must leave soon

Marc Thompson

Watching
the pear tree blossom
a new sorrow –
this year it is my turn
to leave

Cherie Hunter Day

waiting alone
one by one
the flowers close

Robert Gibson

Robert Gibson's haiku conveys the feeling of loneliness and loss; flowers and fellow-travellers pass away and with them the joy of life. A touching poem creating a mood of *sabi*.

In the Western attitude to death, we find more frequently the idea that dying is a purely personal matter and afterlife is uncertain. In the Japanese view, where the notion of an individual salvation has relatively little place, even death is a group-related event that guarantees continuing existence in the afterlife. The trust in the saving power of Amida Buddha allows a calmness in dying, as well as the realistic and dignified state of mind of Zen-Buddhists. Western people who are not deeply rooted in their religion, have a harder time:

lull me, muse
into the wavering belief
that my tanka
will walk me
to the end of the road

Sanford Goldstein

When i am gone
you can search the sand
to find my name.
Do it quickly,
say the crabs.

William Ramsey

having spent my life
in the service of beauty:
now human garbage

Lindley Williams Hubbell

fork in the road
both branches
closed

Matthew Louvière

In some American death poems we find interesting metaphors for the way to the other world,
taken from their own cultural background:

What's on the other side
of the sky, coyote?
Open the white door
of silence
and take me there ...

June Moreau

According to a myth of the American Indians, the coyote is an inquisitive creature who can
never leave things as they are and must always seek change. He helps people take the step to
the other world. In the following tanka Roberta Beary takes up the philosophical term of
emptiness which in Buddhist belief is the essence of all things:

bird call
my father would whistle
to wake me
wakes me
to a great emptiness

Roberta Beary

The bird call is both a reminiscence of her father and an allusion to the hototogisu who calls
someone to start the final journey.

However strange it may seem, some Japanese poets end their lives with a humorous or even
ironic poem, a custom rarely to be found in Western countries. The satisfaction of having

postponed death is slyly expressed in this haiku:

age ninety-nine
she repeats herself
joyously

Steven Addiss

With the cry "Hold on!" (taken from sumo wrestling), Shayo asked death to wait a while. The following American death poem has a similar subject: an autumn image with all its colourful beauty encourages the poet to an irrational hope:

crimson maples
maybe death
won't recognize me

Cherie Hunter Day

A poet's desire that something of him might survive, is expressed in this tanka in a bizarre but yet profound manner:

floating there
in the pickle jar
my writing hand
will survive me,
and maybe write of joy

William Ramsey

Perhaps we can interpret this as the poet's wish for a more positive outlook in the next life.

For this brief survey of American death poems I have only selected haiku or tanka that are jisei in the traditional sense and deal with a person's own death. It is, however, quite a common practice in the West to write poems about other people's deaths, mourning for beloved ones, or even about death in general. In this connection, we have to mention the memorial poems which sometimes come very close to jisei:

once again
geese heading south
some never to return

Steve Sanfield

Migrating birds have always been a metaphor for loss and death (Choshi: "On its way west / to paradise / migrating bird").

Finally I want to quote a sequence picturing the end of a life in clear, impressive images:

Only

autumn
the path along the river
grows narrow

home from my travels
my dark house
greet me

for the last time
looking at the mountain
that is only a hill

by her sick bed
sprig of pussywillow
in a stone vase

autumn grass
waving
with one shadow

Leatrice Lifshitz

Karen Klein comments on this poem in Frogpond No. 3/2003: "...I feel the profound sense of mortality and the gravity, beauty, and simplicity with which she expresses it. From the narrowing of the path to the dark house to the stone vase, I feel the heaviness, but also her keenly observant eye as the grass waves with one shadow, as if it were the world waving goodbye to her."

As the title implies, the mountain is only a hill, many things become unimportant when our life draws to its close. On the other hand, we value the small things around us which are a comfort and a source of beauty. There is no fear of death in these lines, but calmness and the confidence to be released soon from the burden of a long, severe illness.

First published in "Blithe Spirit" No. 17/1 March 2007.

Selected for "dust of summers", The Red Moon Anthology 2007.

Copyright © 2009

Chrysanthemum Haiku Journal. All rights revert to the authors upon publication.

Copyright © 2009

Chrysanthemum Haiku Journal. Alle Rechte bei den jeweiligen Autoren.

www.chrysanthemum-haiku.net

Dietmar Tauchner, Herausgeber/Managing Editor:
email: chrysanthemum@gmx.at