

Klaus-Dieter Wirth

Das Haiku als Vierzeiler

Ausnahmen bestätigen die Regel! Warum sollte das also nicht auch für das Haiku gelten? Allerdings trifft diese Grunderkenntnis hier umso pointierter zu, da bei näherem Hinsehen in diesen Fällen Abweichungen überwiegend eher konstruiert als berechtigt erscheinen. Bisweilen drängt sich sogar der Eindruck auf, dass das besondere Verhalten in erster Linie dazu dienen soll, mehr Aufmerksamkeit auf die Autorschaft zu lenken.

Ein beredtes Zeugnis legt davon der britische Haiku- und Haibun-Autor Stephen Henry Gill ab, der – vielleicht schon bezeichnenderweise – seit über 30 Jahren unter dem Pseudonym Tito firmiert, seine Haiku quasi von Anfang an in vier Zeilen schrieb, sie ferner stets mit dem Entstehungsort und -datum versah und sie seit 1990, dem Gründungsjahr der British Haiku Society (BHS), als Haiku, seine eigene Wortschöpfung, bezeichnete. Die Vierzeiligkeit geht bei ihm – wie er selbst erklärteⁱ – auf seine erste Begegnung mit dem Haiku 1972 in einer Klosterbibliothek am Fuß des Fudschis zurück, wo er eine ältere Penguin Classic-Paperback-Ausgabe von Bashos berühmtem Reisetagebuch „Auf schmalen Pfaden ins Hinterland“ aus dem Jahr 1966 in einer englischen Übersetzung von Nobuyuki Yuasa fand. Das Beispiel lautete:

*Even the woodpeckers
Have left it untouched,
This tiny cottage
In a summer grove.*

Sogar die Spechte
Haben sie unberührt zurückgelassen,
Diese ganz kleine Hütte
In einem Sommerhain.

Dass nun aber eine solche Version keineswegs geeignet war, als grundlegende Form für das Genre verstanden zu werden, belegen gleich drei auf der Hand liegende Beweise, die auch einem vielleicht zu sehr auf Selbstdarstellung achtenden Weltenbummler bei seiner ununterbrochenen, weiteren Beschäftigung mit dem Haiku unweigerlich hätten auffallen müssen:

Da wäre zunächst das japanische Original in Betracht zu ziehen gewesen:

kitsutsuki mo / io wa yabura zu / natsu kodachi

das sich eindeutig im klassisch-traditionellen 5-7-5-„Silben“-Schema darstellt. Auch die Interlinearübersetzung

Spechte sogar / Hütte betreffs Beschädigung nicht / Sommerhain

weist auf keinerlei Erweiterung, eher auf eine Verkürzung hin. Entsprechend fällt die folgende, wortlautorientiertere, englische Übersetzung aus:

*even woodpeckers
do not damage this hut
a summer groveⁱⁱ*

sogar Spechte
beschädigen diese Hütte nicht
ein Sommerhain

Und schließlich käme auch die obige vierzeilige Version nach Streichung allen überflüssigen Ballasts sogar ganz normal im 5-7-5-„Silben“-Schema und dazu viel griffiger, haikuhafter daher.

*even woodpeckers
left it untouched this cottage
in a summer grove*

sogar Spechte
ließen sie unberührt diese Hütte
in einem Sommerhain

Sechs Monate später schrieb Tito dann schon auf seiner Tour durch den Mittleren Osten und den Himalaya in Nepal den folgenden eigenen, haikunahen Text:

*Seemingly engulfed
By the weedy bay,
Three boys in a boat
Are singing.*

(Gairako Chautara, Phewa Lake, 16.7.72)

Scheinbar verschlungen
Von der verkrauteten Bucht.
Drei Jungen singend
In einem Boot.

Viel zu überladen! Und auch hier hätte die nötige Straffung zu einem überzeugenderen Ergebnis geführt:

seemingly engulfed
by the bay singing boys
in a boat

scheinbar verschlungen
von der Bucht singende Jungen
in einem Boot

Selbst über die folgenden Jahre hinweg ist in Titos Haikus außerdem keinerlei Strukturgerüst zu erkennen: Eine bis selten mehr als sieben Silben wechseln einander beliebig ab:

*Today –
tongues of deer
curl around
fallen magnolia petals*

(Nara, 26.3.20)

Heute –
Zungen von Hirschen
umschlingen abgefallene
Magnolienblütenblätter

Eine derartige Willkür verträgt das Haiku jedoch nicht! Seine Orientierungsschablone ist und bleibt nun einmal die Dreiteilung im Rhythmus von 5-7-5 Silben bei einem in der Regel zweiteiligen Inhalt. Im obigen Beispiel wäre im Übrigen leicht auch eine Annäherung in diesem Sinne zu erreichen gewesen, wenn der Autor einfach auf den ersten Vers verzichtet hätte. Überdies ist der Augenblicksbezug ohnehin bereits immanent vorhanden. Ihn ausgerechnet mit „today“ expressis verbis besonders hervorzukehren, ist in diesem Fall nicht nur überflüssig, sondern – ganz genau betrachtet – eher noch verwässernd.

Welche Argumente für ein vierzeiliges Haiku führt nun sein „Pionier“ selbst an? Hier sind sie: „Ich liebe die Möglichkeit, ein Wort oder einen Wortverband durch eine zusätzliche Zeile hervorzuheben, die Art und Weise wie alles der japanischen Schreibgepflogenheit entsprechend so weiter nach unten abrollt. ... Ich lasse die Augenblicke einfach auf mich zukommen, eine Ansicht weit entfernt von jeder Silbenzählerei. ... Alle meine Haiku entstehen aus dem Zusammenfließen von Ort, Zeit und Dichter. Sie sind nicht nur mein Werk: Der Ort und der Tag sind gleichermaßen ihre ursächlichen Bestandteile.“ⁱⁱⁱ

Neutral betrachtet, wohl keinerlei triftige Aussagen: die erste sogar höchst kontraproduktiv, da gerade das Haiku grundsätzlich von der Kürze, eher noch von einer Verknappung lebt; die zweite geradezu läppisch, von nicht nachvollziehbarer Bedeutung; die dritte, explizit zu einer Grundkomponente erhoben, ähnlich zu vernachlässigen, was allein schon die jahrhundertealte, japanische Praxis belegt, wo diese Auffassung absolut keine Rolle spielt.

An anderer Stelle, in einer unbekannt gebliebenen französischen Quelle, sagt Tito zur Verteidigung des Vierzeilers noch weiter, dass er „mehr Raum biete, um Bilder unterzubringen, dass er einen verlangsamten Informationsfluss schaffe, mehr Möglichkeiten, um „Trennwörter“ einzusetzen und das Haiku schließlich näher an andere poetische Formen heranrücke.“ Wer sich aber mit dem besonderen Charakter gerade des Haiku einigermaßen auskennt, weiß, dass alle diese Punkte ihm nur abträglich sein können!

Fazit: Das Haiku ganz prinzipiell auf vier Zeilen hin auszurichten, ist sicherlich eine Methode, die ihm letztlich nicht gerecht wird.

So nimmt es auch kein Wunder, dass – wie schon Martin Lucas, ehemaliger Präsident der Britischen Haiku-Gesellschaft – 2010 feststellte, dass sich nur sehr wenige von Tito haben inspirieren lassen, sodass außerhalb seines Kreises in Kansai, Japan, diese Spielart fast ganz vernachlässigt wird.^{iv}

Dennoch ist natürlich nicht auszuschließen, dass die erhöhte Zeilenzahl in gewissen Einzelfällen durchaus von überzeugenden Faktoren bestimmt sein kann, wie etwa in den folgenden vier Beispielen von der Vertiefung bzw. Intensivierung der inhaltlichen Aussage mit Hilfe eben dieses formalen Instruments, bisweilen noch unterstützt von einer Wiederholung:

Crows cawing,
crows flying,
no place
to settle down.^v

Taneda Santôka (1882-1940)

Krähen krächzend,
Krähen fliegend,
kein Ort,
um sich niederzulassen.

Inhaltlich weist hier der Autor symbolisch auf seine ständig ihn begleitende Ruhe- bzw. Heimatlosigkeit hin.

A stone
and a stone
in the moonlit night
nestle against one another.^{vi}

Ogiwara Sensensui (1884-1976)

Ein Stein
und ein Stein
in der mondhellen Nacht
schmiegen sich aneinander

Au large est mon père
au large
une fois par jour
le soleil se couche^{vii}

Shigenobu Takayanagi (1923-1983)

Auf dem Meer ist mein Vater
auf dem Meer
einmal am Tag
geht die Sonne unter

Takayanagi schrieb seine Haiku allerdings unter dem Einfluss der modernen, westlichen Poesie systematisch auf mehrere Zeilen verteilt und nicht, wie sonst allgemein üblich, in einer einzigen Zeile nieder.

*Silence
and a deeper silence
when the crickets
hesitate*

Leonard Cohen (CA)

Stille
und tiefere Stille
wenn die Grillen
zögern

*All day long
the mist drifts
around the edges
of my solitude*

Ken Jones (GB)

Den ganzen Tag lang
treibt der Nebel
um die Ränder
meiner Einsamkeit

Gelegentlich bietet sich ein Vierzeiler allein schon aufgrund seiner formalen Struktur an, sobald es sich um einen Doppelbezug handelt:

*blackbird
in the long grass
its eye
my eye*

David Cobb (GB)

Amsel
im hohen Gras
ihr Auge
mein Auge

*new dawn
a white bird rises
out of the bayou
out of the full moon*

Elizabeth Howard (US)

neue Morgendämmerung
ein weißer Vogel steigt auf
aus dem Bayou^{viii}
aus dem vollen Mond

*wagtail
at the weir's edge
back and forth
across the falling water*

Martin Lucas (GB)

Bachstelze
am Rande des Wehrs
hin und zurück
über das fallende Wasser

*myosotis en fleurs
un papillon plie
et déplie
le silence*

Danièle Duteil (FR)

blühendes Vergissmeinnicht
ein Falter faltet
und entfaltet
das Schweigen

Manchmal drängt ähnlich eine gewisse inhaltliche Parallelität, gedankliche Ausrichtung oder auch nur der Rhythmus des Satztaktes nach einer solchen Struktur:

*the deaf man
having trouble
lip reading
my accent*

Basem Farid (EG / GB)

der taube Mann
hat Probleme
beim Lippenlesen
meines Akzents

*mother
smiling at me
on fading
Kodak print*

Jim Mantice (US)

Mutter
lächelt mich an
auf verblassendem
Kodak-Abzug

*garden
after rain –
I inhale
green*

Ruth Packer (GB)

Garten
nach dem Regen –
ich atme
grün ein

*lost in
the fog
the smell
of smoke*

David Serjeant (GB)

verloren im
Nebel
der Geruch
von Rauch

*solitary walk –
through pines
a hunter's moon
paper white*

Susan M. Wade (GB)

einsame Wanderung –
durch Kiefern
ein Jägermond
papierweiß

*Dans un lit
jambes emmêlées
Goût de bonheur
sous les yeux clos*

Jean Antonini (FR)

Im Bett
die Beine umschlungen
Glücksgeschmack
unter geschlossenen Augen

*traversant la première aube
de l'année
sans laisser de trace
la corneille*

Hélène Boissé (CA)

die erste Morgendämmerung
des Jahres durchquerend
ohne eine Spur zu hinterlassen
die Krähe

New year's morning
all alone for me
the highway
to the sun

Dietmar Tauchner (AT)

*Neujahrsmorgen
ganz für mich allein
die Schnellstraße
zur Sonne*

Schließlich fällt auf, dass gerade da, wo man mit der Form zu spielen versucht, gerne auch der Vierzeiler angewendet wird:

*at twilight
hippo
shedding
the river*

Virginia Brady Young (US)

in der Dämmerung
Nilpferd
schüttelt
den Fluss ab

*too much heat
the melon
splits
in two*

Ion Codrescu (RO)

zu große Hitze
die Melone
zerplatzt in
zwei Teile

the river
going over
the afternoon
going on

Dee Evetts (GB)

der Fluss
der über
den Nachmittag fließt
fließt weiter

In diesem Fall war die Motivation wahrscheinlich nicht so sehr ein vierzeiliges Ergebnis, sondern eine organischere Darbietung.

between
Goethe & Graves^{ix}
summer
shelfdust

LeRoy Gorman (CA)

zwischen
Goethe & Graves
Sommer-
Regalstaub

A square
of water
reflects
the moon

Robert Spiess (US)

Ein Quadrat
aus Wasser
spiegelt
den Mond

Mögen die meisten dieser Beispiele wohl auch bei eingefleischten Traditionalisten noch Anerkennung finden, so bleibt zunächst nach wie vor festzustellen, dass es sich hier um Einzelfälle gehandelt hat. Ausnahmen bestätigen eben die Regel!

Generell lässt sich jedoch weiterhin festhalten: Ein Haiku mit vier Versen wird nur dann zu einem akzeptablen Ergebnis führen, wenn es sich quasi auf ganz natürliche Weise darauf zu entwickelt hat. Um das zu überprüfen, bedarf es der stets gebotenen Disziplin, bei der am Ende immer all das wegzulassen ist, was letztlich die Kernaussage noch belastet. In der Regel reduziert sich sodann schon die überwiegende Zahl aller Vierzeiler auf das übliche Normalmaß von drei Versen..

Kriterien, die zu diesem Zweck von Bedeutung sein können:

1. Vierzeiler sind ebenso wie Zwei- und Einzeiler vor allem dadurch in ihrer Akzeptanz gefährdet, dass sie nicht dem Grundkriterium der Asymmetrie genügen.
2. Vierzeiler neigen demzufolge dazu, durch die Betonung ihrer Zweipoligkeit allzu symmetrisch, zu abgerundet, nicht offen genug zu erscheinen.
3. Vierzeiler tendieren mehr zur Prosa als zur Poesie, zeigen umso eher eine Satzstruktur.
4. Vierzeiler sind bereits wegen ihrer größeren Länge kontraproduktiv, da sie dem Anspruch auf Kompaktheit von vornherein entgegenwirken.

i Blithe Spirit – Journal of the British Haiku Society, Volume 31, Number 2, May 2021, S. 26

ii Reichhold, Jane: Bashô – The Complete Haiku, New York (Kodansha) 2013, S. 134

iii Blithe Spirit – Journal of the British Haiku Society, Volume 31, Number 2, May 2021, S. 27 f.

iv Sommergras, Nr. 123, Dezember 2018, S. 24

v Übersetzung von William Scott Wilson

vi Übersetzer unbekannt

vii Übersetzung von Corinne Atlan und Zéno Bianu

viii Ein sumpfiger Flussnebenarm

ix Robert Graves, im deutschen Sprachraum Robert von Ranke-Graves, war ein britischer Schriftsteller und Dichter.