

VIII. Edgar Allan Poe / Charles Baudelaire

Über Jahrhunderte hinweg hat die deutsche Literatur unter dem Einfluss literarischer Entwicklungen (zumeist der Romantik) gestanden. Dies ändert sich erst während des letzten Viertels des 18. Jahrhunderts (gewissermaßen im Zeichen der ›Romantik‹), als deutsche Werke – namentlich Goethes *Werther* und Gottfried August Bürgers Gespensterballade *Lenore* europaweiten Erfolg haben und überall Nachahmer finden.

Ein prominenter Rezipient der deutschen Romantik ist der US-Amerikaner Edgar Allan Poe (1809-1849), dessen Gedichte, Erzählungen und Essays als gewichtiger Beitrag zur Entstehung einer literarischen ›Moderne‹ gelten können. Zentral für sein Lyrik-Verständnis ist die Auffassung, dass die Melodie eines Gedichts von größerer Bedeutung sei als die Semantik. Als übergeordneten poetischen Wert behauptet Poe die ›Schönheit‹, die er nicht als objektive Eigenschaft eines Textes, sondern als dessen Wirkung begreift, indem es in den Lesern/Hörern unter berechenbaren Umständen zu einer ›intense and pure elevation of soul – not of intellect, or of heart‹¹ kommt (dieses Literaturverständnis deckt sich mit der Definition ›Poesie = Gemütsregungskunst‹ bei Novalis). In *The Philosophy of Composition*, einem Selbstkommentar zur Ballade *The Raven* (1845), erläutert Poe die Herstellung seines größten Erfolgs als Lyriker nach dem Muster einer mathematischen Gleichung: Poe erzielt die maximale poetische Wirkung über die Tonlage der Trauer (den Tod einer schönen Frau, den der hinterbliebene Liebende beklagt, erklärt Poe zum poetischsten, weil wirkungsstärksten Motiv); der wiederkehrende Ausspruch des Raben »Nevermore« ist der komprimierte klangliche Ausdruck dieser melancholischen Stimmung.

Im engeren Sinn beginnt die literarische ›Moderne‹ mit Charles Baudelaires (1821-1867) Gedichtsammlung *Les Fleurs du Mal* (1857; wörtlich: ›Die Blüten des Bösen‹). Auch für Baudelaire ist Schönheit der einzige Wert, an dem sich Dichtung zu orientieren hat: Ein Dichter steht daher ›als Dichter‹ außerhalb der gesellschaftlich konventionalisierten Tugend bzw. Moral; als Außenseiter kann er sich nur an die elitäre Zielgruppe der ästhetischen Avantgarde richten. In seinem poetologischen Gedicht *L'Albatros* stellt Baudelaire die Situation des Schriftstellers im Bild des Albatros dar, dessen Flügel so ausladend sind, dass er zwar hervorragend fliegt, beim Gehen am Boden allerdings umso ungeschickter ist. Dieser Gegensatz von Höhenflug und Plumpeheit wird auf die Rolle des Dichters in der Gesellschaft übertragen: So sehr sich der Dichter über das alltägliche Leben erhebt, so schlecht fasst er in der Alltagswelt der bürgerlichen Gesellschaft Fuß.

Baudelaires entscheidende Innovation besteht darin, auch das Hässliche bzw. Abstoßende und Unmoralische durch seine Dichtkunst in poetische Schönheit zu verwandeln. Am eklatantesten zeigt

¹ Poe, Edgar Allan: *The Philosophy of Composition*. In: Poe, Edgar Allan: *Essays and Reviews*. New York 1984 (The Library of America), S. 13-25, hier S. 16.

Literatur des 19. Jahrhunderts

sich diese ›moderne‹ Ästhetik einer schönen Hässlichkeit in *Une Charogne*, das die präzise geschilderte Verwesung eines Tierkörpers sexuell ausdeutet (Baudelaire aktualisiert damit den barocken Topos vom Zusammenhang zwischen Eros und Tod). Am Schluss des Gedichts erhebt sich der Dichter über alle Vergänglichkeit des Wirklichen: In seiner Kunst kann er die Schönheit bewahren, die im Leben dem Zerfall ausgesetzt ist.

Zitate:

Friedrich Schlegel: *Fragmente zur Poesie und Literatur:*

»Man muß die ganze [Poesie] kennen, um die deutsche zu verstehen.«²

Edgar Allan Poe: *The Rationale of Verse:*

»In the construction of verse, *melody* should never be left out of view; [...].«³

Edgar Allan Poe: *The Raven:*

»Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore —
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
›Tis some visitor,‹ I muttered, ›tapping at my chamber door —
Only this, and nothing more.«

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; — vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow — sorrow for the lost Lenore —
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore —
Nameless *here* for evermore.

[...]

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
›Though thy crest be shorn and shaven, thou,‹ I said, ›art sure no craven.
Ghastly grim and ancient raven wandering from the Nightly shore —
Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!‹
Quoth the Raven ›Nevermore.«

² Schlegel, Friedrich: *Fragmente zur Poesie und Literatur*. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Herausgegeben von Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques Anstett und Hans Eichner. Sechzehnter Band. Erster Teil. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Hans Eichner. München – Paderborn – Wien – Zürich 1981, S. 161.

³ Poe, Edgar Allan: *The Rationale of Verse*. In: Poe, Edgar Allan: *Essays and Reviews*. New York 1984 (The Library of America), S. 26-70, hier S. 29.

Literatur des 19. Jahrhunderts

[...]

But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only,
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing farther then he uttered — not a feather then he fluttered —
Till I scarcely more than muttered ›Other friends have flown before —
On the morrow *he* will leave me, as my Hopes have flown before.‹
Then the bird said ›Nevermore.‹

[...]

›Be that word our sign of parting, bird or fiend!‹ I shrieked upstarting —
›Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! — quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!‹
Quoth the Raven ›Nevermore.‹

And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted — nevermore!«⁴

Edgar Allan Poe: *The Philosophy of Composition*:

›[...] that Beauty is the sole legitimate province of the poem.‹⁵

›It is my design to render it manifest that no one point in its [The Raven] composition is referrible either to accident or intuition – that the work proceeded, step by step, to its completion with the precision and rigid consequence of a mathematical problem.‹⁶

›When, indeed, men speak of Beauty, they mean, precisely, not a quality, as is supposed, but an effect – they refer, in short, just to that intense and pure elevation of *soul* – *not* of intellect, or of heart - upon which I have commented, and which is experienced in consequence of contemplating the beautiful.‹⁷

›Regarding, then, Beauty as my province, my next question referred to the tone of its highest manifestation – and all experience has shown that this tone is one of sadness. Beauty of whatever kind, in its supreme development, invariably excites the sensitive soul to tears. Melancholy is thus the most legitimate of all the poetical tones.‹

›Having made up my mind to a *refrain*, the division of the poem into stanzas was, of course, a corollary: the *refrain* forming the close to each stanza. That such a close, to have force, must be sono-

⁴ Poe, Edgar Allan: The Raven. In: Poe, Edgar Allan: Poetry and Tales. New York 1984, S. 81-86.

⁵ Poe, Edgar Allan: The Philosophy of Composition. In: Poe, Edgar Allan: Essays and Reviews. New York 1984 (The Library of America), S. 13-25, hier S. 16.

⁶ Poe, Edgar Allan: The Philosophy of Composition. In: Poe, Edgar Allan: Essays and Reviews. New York 1984 (The Library of America), S. 13-25, hier S. 14f.

⁷ Poe, Edgar Allan: The Philosophy of Composition. In: Poe, Edgar Allan: Essays and Reviews. New York 1984 (The Library of America), S. 13-25, hier S. 16.

Literatur des 19. Jahrhunderts

rous and susceptible of protracted emphasis, admitted no doubt: and these considerations inevitably led me to the long *o* as the most sonorous vowel, in connection with *r* as the most producible consonant. | The sound of the *refrain* being thus determined, it became necessary to select a word embodying this sound, and at the same time in the fullest possible keeping with that melancholy which I had predetermined as the tone of the poem. In such a search it would have been absolutely impossible to overlook the word ›Nevermore‹. In fact, it was the very first which presented itself.«⁸

»I had now gone so far as the conception of a Raven – the bird of ill omen – monotonously repeating the one word, ›Nevermore,‹ at the conclusion of each stanza, in a poem of melancholy tone, and in length about one hundred lines. Now, never losing sight of the object *supremeness*, or perfection, at all points, I asked myself – ›Of all melancholy topics, what, according to the *universal* understanding of mankind, is the *most* melancholy?‹ Death – was the obvious reply. ›And when,‹ I said, ›is this most melancholy of topics most poetical?‹ [...] - ›When it most closely allies itself to *Beauty*: the death, then, of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world – and equally is it beyond doubt that the lips best suited for such topic are those of a bereaved lover.‹⁹

»My first object (as usual) was originality.«¹⁰

Charles Baudelaire: <Notes pour mon avocat>:

»Je ne m'adresse donc pas à la foule.«¹¹

»J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or.«¹²

»Il y a plusieurs morales. Il y a la morale positive et pratique à laquelle tout le monde doit obéir. | Mais il y a la morale des arts. Celle-ci est tout autre, et depuis le commencement du monde, les arts l'ont bien prouvé.«¹³

Charles Baudelaire: <Projet de Préface des Fleurs>:

»Je sais que l'amant passionné du beau style s'expose à la haine des multitudes. Mais aucun respect humain, aucune fausse pudeur, aucune coalition, aucun suffrage universel ne me contraindront à parler le patois incomparable de ce siècle, ni à confondre l'encre avec la vertu.«¹⁴

»Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d'extraire la *beauté* du Mal. | Ce livre, essentiellement inutile et absolument innocent, n'a pas été fait dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'obstacle.«¹⁵

⁸ Poe, Edgar Allan: The Philosophy of Composition. In: Poe, Edgar Allan: Essays and Reviews. New York 1984 (The Library of America), S. 13-25, hier S. 18.

⁹ Poe, Edgar Allan: The Philosophy of Composition. In: Poe, Edgar Allan: Essays and Reviews. New York 1984 (The Library of America), S. 13-25, hier S. 18f.

¹⁰ Poe, Edgar Allan: The Philosophy of Composition. In: Poe, Edgar Allan: Essays and Reviews. New York 1984 (The Library of America), S. 13-25, hier S. 20.

¹¹ Baudelaire, Charles: <Notes pour mon avocat>. In: Baudelaire, Charles: Œuvres complètes I. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Paris 1975 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 193-196, hier S. 194.

¹² Baudelaire, Charles: <Notes pour mon avocat>. In: Baudelaire, Charles: Œuvres complètes I. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Paris 1975 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 188-190, hier S. 188.

¹³ Baudelaire, Charles: <Notes pour mon avocat>. In: Baudelaire, Charles: Œuvres complètes I. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Paris 1975 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 193-196, hier S. 194.

¹⁴ Baudelaire, Charles: <Projet de Préface des Fleurs>. In: Baudelaire, Charles: Œuvres complètes I. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Paris 1975 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 181f., hier S. 181.

¹⁵ Baudelaire, Charles: <Projet de Préface des Fleurs>. In: Baudelaire, Charles: Œuvres complètes I. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Paris 1975 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 181f., hier S. 181.

Literatur des 19. Jahrhunderts

Charles Baudelaire: <Projet d'un Épilogue pour l'édition de 1861>:

»Le cœur content, je suis monté sur la montagne
D'où l'on peut contempler la ville en son ampleur,
Hôpital, lupanar, purgatoire, enfer, baigne,

Où toute énormité fleurit comme une fleur.
Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse,
Que je n'allais pas là pour répandre un vain pleur ;

Mais, comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse,
Je voulais m'enivrer de l'énorme catin,
Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse.

Que tu dorme encore dans les draps du matin,
Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavane
Dans les voiles du soir passémentés d'or fin,

Je t'aime, ô capital infâme ! Courtisanes
Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs
Que ne comprennent pas les vulgaires profanes.«¹⁶

Charles Baudelaire : *L'Albatros*:

»*L'Albatros*

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.«¹⁷

Der Albatros (Übersetzung: Stefan George)

»Oft kommt es dass das schiffsvolk zum vergnügen
Die albatros – die grossen vögel – fängt
Die sorglos folgen wenn auf seinen zügen
Das schiff sich durch die schlimmen klippen zwängt.

Kaum sind sie unten auf des deckes gängen

¹⁶ Baudelaire, Charles: <Projet d'un Épilogue pour l'édition de 1861>. In: Œuvres complètes I. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Paris 1975 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 191.

¹⁷ Baudelaire, Charles : *L'Albatros*. In : Baudelaire, Charles: Œuvres complètes I. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Paris 1975 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 9f.

Literatur des 19. Jahrhunderts

Als sie – die herrn im azur – ungeschickt
Die grossen weissen flügel traurig hängen
Und an der seite schleifen wie geknickt.

Er sonst so flink ist nun der matte steife.
Der lüfte könig duldet spott und schmach:
Der eine neckt ihn mit der tabakspfeife
Ein andrer ahmt den flug des armen nach.

Der dichter ist wie jener fürst der wolke –
Er haust im sturm – er lacht dem bogenstrang.
Doch hindern drunten zwischen frechem volke
Die riesenhaften flügel ihn am gang.«¹⁸

Charles Baudelaire: À une passante:

»À une passante

La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair... puis la nuit! — Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité?

Ailleurs, bien loin d'ici! trop tard! *jamais* peut-être!
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais!«¹⁹

Einer Vorübergehenden (Übersetzung: Stefan George):

»Es tost betäubend in der strassen raum.
Gross schmal in tiefer trauer majestätisch
Erschien ein weib · ihr finger gravitätisch
Erhob und wiegte kleidbesatz und saum ·

Beschwingt und hehr mit einer statue knie.
Ich las · die hände ballend wie im wahn ·
Aus ihrem auge (heimat der orkane):
Mit anmut bannt mit liebe tötet sie.

Ein strahl ... dann nacht! o schöne wesenheit
Die mich mit einem blicke neu geboren ·
Kommst du erst wieder in der ewigkeit?

Verändert · fern · zu spät · auf stets verloren!

¹⁸ George, Stefan: Der Albatros. In: George, Stefan: Baudelaire. Die Blumen des Bösen. Umdichtungen. Berlin 1930, S. 14.

¹⁹ Baudelaire, Charles : À une passante. In : Baudelaire, Charles: Œuvres complètes I. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Paris 1975 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 92f.

Literatur des 19. Jahrhunderts

Du bist mir fremd · ich ward dir nie genannt ·
Dich hätte ich geliebt · dich die's erkannt.«²⁰

Charles Baudelaire: *Une charogne:*

»Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d'été si doux :
Au détour d'un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d'exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,
Et de rendre au centuple à la grande Nature
Tout ce qu'ensemble elle avait joint ;

Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s'épanouir.
La puanteur était si forte, que sur l'herbe
Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague,
Ou s'élançait en pétillant ;
On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant.

Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l'eau courante et le vent,
Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique
Agite et tourne dans son van.

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve,
Une ébauche lente à venir,
Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève
Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d'un oeil fâché,
Épiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu'elle avait lâché.

– Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
À cette horrible infection,
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion !

²⁰ George, Stefan: Einer Vorübergehenden. In: George, Stefan: Baudelaire. Die Blumen des Bösen. Umdichtungen. Berlin 1930, S. 141.

Literatur des 19. Jahrhunderts

Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,
Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés !²¹

²¹ Baudelaire, Charles : Une charogne. In : Baudelaire, Charles: Œuvres complètes I. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Paris 1975 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 31f.