EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI ANGOL ÉS NÉMET NYELVEN

KÁNTÁS BALÁZS

”VANNAK MÉG DALOK TÚL AZ EMBEREN” – PAUL CELAN KÖLTÉSZETE ÉS LÍRAESZTÉTIKÁJA

IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Kállay Géza PhD, egyetemi tanár
Az összehasonlító irodalomtudományi doktori program vezetője:
Prof. Dr. Szegedy-Maszák Mihály MHAS, professor emeritus

A BIZOTTSÁG TAGJAI:
Elnök: Prof. Dr. Orosz Magdolna DSc, egyetemi tanár
Hivatalosan felkért bírálók:
Dr. Kurdi Imre PhD, habilitált egyetemi docens
Dr. Zsávolya Zoltán PhD
A bizottság további tagjai:
Prof. Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán DSc, egyetemi tanár
Dr. Bengi László PhD, egyetemi adjunktus
A bizottság póttagjai: Dr. Bednanics Gábor PhD, habilitált főiskolai docens
Dr. Szűcs Terézia, PhD
TÉMAVEZETŐ: Prof. Dr. Bacsó Béla DSc, egyetemi tanár

BUDAPEST, 2015.

SUMMARY OF THE DOCTORAL THESIS

''There are still songs to sing beyond humankind"
The Poetry and Poetical Aesthetics of Paul Celan

The main aim of the present thesis is to *understand* something from its topic, Paul Celan's poetry, as far as possible, in the hermeneutical sense of the word.

The work is divided into seven larger chapters that are in close dialogue with each other, yet they make an attempt to approach Celan's lifework from different aspects. Our conceptual ambit is first and foremost aesthetical, that is we try to investigate the possible ideals of beauty in the interpreted works, and this examination of broad spectrum inevitably opens up other possibilities of interpretation for the reader.

The first chapter of the thesis interprets Paul Celan's well-known and many times interpreted speech entitled *The Meridian* as a manifest of art theory, the milestone of a very complex, yet graspable theory of poetry. However, the goal of the chapter is not first and foremost the interpretation of the speech in the mirror of its reception history, it rather tries to analyse the final version of *The Meridian* with the methods of close reading. Besides, naturally we necessarily consider the implicit dialogue of the work with for example the complex philosophical system of Martin Heidegger or the also paradigmatic essay entitled *Problems of Poetry* by Gottfried Benn, or with the aesthetics of Osip Mandelstam. Since very few theoretical writings remained from Paul Celan, the implicitly conceived aesthetical conceptions in Paul Celan poetry must be investigated through the close reading of the most important remained essay by the author.

The second larger unit deals with the trauma of the Holocaust and its possible aesthetical factors within Paul Celan's poetic work, beginning with the

attempt to interpret early works like *Todesfuge* or *Tenebrae*, and later turning to poems that resist interpretation, yet they seem to be readable from the question of the trauma of the Holocaust and the problems of Jewish identity. Beside trauma as an aesthetical factor, the other main topic of the chapter is to clear up the contradictions of Jewish identity, to which Celan had a very unclean and maybe completely unclearable relationship. The question "*What does it mean to be a Jew after Auschwitz?*" has no evident answer, but it is certain that identity is already defined from the direction of the suffered trauma and the historical tragedy, and in Celan's poetry the intention of preserving the memory of dead, the speech for / instead of them and the intention of the testimony for them is definitely conceived.

The third unit of the dissertation makes an attempt to interpret the poem cycle entitled *Atemkristall (Breath-crystal)* as one of the most prominent piece of Celan's oeuvre with the methods of close reading, following the way of Hans-Georg Gadamer who, as it is testified by his famous commentary, believed that these 21 poems by Celan can be successfully interpreted without any deeper scientific knowledge and methods. The short, textual analyses do their best to concentrate on the texts of the poems themselves, certainly considering the inevitable facts of the reception history or even making a dialogue with Gadamer's readings and other interpretations. Our starting point is that the 21 poems chained into each other creating a synthetic whole, and at the same time interpretable texts in themselves are organised by the aesthetical factor of *dialogicity*, the dialogue with the eternal Other, communication, or at least the permanent desire of communication between the figures of the always undefined lyrical *you* and lyrical *me* that is present in all the 21 poems of the cycle.

The fourth unit, with a close relationship with the *aesthetics of dialogicity*, examines the medial aspects of Paul Celan's poetry, the problems of mediality and immediacy. In the works of the poet, mainly in the late poetry of Celan the phenomenon of the linguistic scepticism more and more definitely appears; at

the same time, in parallel with this tendency Celan makes efforts to destroy, or at least decrease multiple mediality, and to create the illusion of immediacy through the creation of a poetic language that is beyond the language of everydays. Immediacy is evidently unreachable, since human world and culture is multiple times mediated due to its nature, and media are indispensible means of mediation, since perhaps even the message itself is not possible without some kind of carrier. Nevertheless, Celan's late poems enclosing in themselves, creating their own poetic reality are perhaps able to create the *illusion of immediacy* by seemingly withdrawing themselves from the world, they resign from any type of mediation, and only *stand* in an imaginary place, lacking the aspects of time and space.

The next chapter examines the possible *reduced aesthetics* of Celan's lifework, in the mirror of the late poems entitled *Fadensonnen*, *Im Schlangenwagen* and *Ein Dröhnen.* After Auschwitz, just like everything in art and in the world, the concept of beauty also seems to be redefined. Celan's late poetry placing itself on the borderline of *horror (Grauen)* and *beauty (Schönheit)* completely reconceives the possible conceptions of beauty, and even if it does not eliminate *beauty* from poetry, lets this concept appear only in a very much reduced form, and this *reduced aesthetics* is an important characteristic of Paul Celan's oeuvre that deserves impartial attention from the part of readers.

The sixth chapter of the work makes an attempt to interpret a few late poems by Celan published not long before the poet's suicide in 1970. It is not a neglectable fact that at this time Celan was already suffering from serious mental illness, and even if we cannot reduce our readings to interpreations based on biographical data, the many times grotesque, nightmare-like, sometimes nearly uninterpretable images organising the poems can perhaps be interpreted from the point of view of madness / delirium. This specific text-organising factor may give a characteristic, bizarre type of beauty to the texts. These late

works by Celan by the *aesthetics of madness* leads their readers to more and more insecure and ominous poetic spaces – to the space of the *neutrum*, where everything is questioned, and everything withdraws itself from the world. In the examined poems we can observe a strong tendency according to which the texts intend to cease each type of meaning and content – paradoxically, as if the poetic texts tried to cease themselves. The artwork at this level does not carries any message or mediates anything, and does not even intend to create the illusion of immediacy – turning against itself the artwork resigns from the creation of any kind of reference, and withdraws to a place ro which the reader is not able to follow it.

The seventh, last chapter is attached to the previous six units of the dissertation as appendices, as a kind of Celan-dictionary, dealing with the unusual compound words created by Paul Celan, making an attempt to select the neologisms that are the most characteristic of the author's poetic lifework from ech period of Celan's oeuvre, presenting a word-level cross-section of the author's poetry. In the examination of the compound words our starting point is that they cannot only be interpreted as unusual metaphors within the given poems or as N + N-type neologisms of compositional semantic content in the linguistic sense of the word, but, naturally considering the lyrical context and the characteristics of Celan's poetics, they may be interpreted as independent semantic units, or even as poems consisting only one single word. As the majority of interpreters seem to agree, the basical unit of Celan's (mainly late, hermetic) poetics is evidently the *word*, and not the syntagm or the sentence, since the majority of Celan's late poetic works consist of only a few words, and the syntactical and grammatical relations between these words are not always evident, enriching the possibilities of interpretation. Within the use of language basically built up from words, not larger linguistic units, the unusual compound words have significance, and these neologisms that can be read as a type of

trademark of Celan's poetry may sometimes raise to the level of the cardinal elements and aesthetical factors within certain poems.

Since our approach is basically hermeneutical, the thesis must consider the fact that that interpretation and understanding as such, and the reading of poetry within it are unclosed and uncloseable processes. In the case of Paul Celan's lifework that strongly resists any kind of understanding, this statement can especially be true, that is why we have to accept the fragmentary and unclosed character of our results. Interpretation cannot consider itself to be finite or finished; therefore, we had better look at the analyses as parts of a process of understanding, rather than considering them some final, completely crystalised results of interpretation that cannot be written on.

ZUSAMMENFASSUNG
DER DOKTORARBEIT

''Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen''
Die Dichtung und Lyrikästhetik von Paul Celan

Die primäre Zielsetzung der Doktorarbeit, die in Vorbedreitung ist, ist, dass sie aus ihrem Thema – aus Paul Celans Dichtung – aus möglichst vielen Aspekten untersuchend im hermeneutischen Sinne des Wortes etwas zu verstehen versucht.

Die Arbeit wird sich voraussichtlich in sieben größere Einheiten, Teilkapitel teilen, die miteinander in einem engen Zusammenhang, im Dialog sind, die sich jedoch aus je einem anderen Gesichtspunkt dem Lebenswerk von Paul Celan nähern. Unser Fragehorizont ist vor allem ästhetisch, also bemühen wir uns in den untersuchten Werken das vorhandene Schönheitsideal, die ästhetikbildenden Faktoren zu untersuchen uind zu durchforschen, eine Untersuchung mit einem breiten Spektrum eröffnet aberunvermeidlich andere Interpretierungs-möglichkeiten vor dem Leser.

Das erste Kapitel der Arbeit versucht Paul Celans gut bekannte und bereits viel analysierte Rede, das Meridian als ein kunsttheoretishes Manifest, als ein komplexes, gleichzeitig aber als der Eckstein einer mehr oder weniger umgrenzbaren Lyriktheorie zu deuten, in erster Linie nicht durch die Rezeptionsgescichte, viel eher durch das textnahe Lesender endgültigen Fassung der Rede. Sie hält allesrdings unvermeidbar den impliziten Dialog vor Augen, den der Text zum Beispiel mit Heideggers komplexem philosophischen System, mit Gottfried Benns ebenfalls paradigmatischem Essay – *den Lyrikproblemen* – oder gerade mit Osip Mandelstams Essaystik zu führen versucht. Da von Celan wenige theoretische Schriften übriggeblieben sind, bringt uns zur

Durchforschung der sich in der Dichtung des Autors auf implizite Weise formulierenden ästhetischen Vorstellungen und zum Erfolg der Forschung unbedingt näher, wenn wir den Leseprozess mit der Auslegung des markantesten von den wenigen übriggebliebenen Celan-Essays beginnen.

Die zwite größere Einheit versucht das Trauma vom Holocaust, als möglichen ästhetikbildenden Faktor innerhalb von Celans Lyrik zu lesen, angefangen mit dem Versuch der Deutung der so frühen Werke, wie die Todesfuge oder das Tenebrae, später übergehend zu den der Auslegung viel mehr widerstehenden, aber vom Problemkreis des Traumas des Holocausts und der jüdischen Identität her auf jeden Fall lesbaren Gedichten. Neben dem Trauma als ästhetikbildendem Faktor ist das andere groβe Ziel des Kapitels, dass es versucht, die in Celans Dichtung bis ans Ende vorhandenen Widersprüche der jüdischen Identität zu klären, zu der sich der Autor bis zum Ende seines Lebens auf ungeklärte und vielleicht in seiner Gänze unklärbare Weise verhalten hat. „Was kann bedeuten, nach Auschwitz ein Jude zu sein?", ist eine Frage, auf die sich auf keinen Fall eine eindeutige Antwort geben lässt, das ist aber sicher, dass die Identität immer mehr vom erlittenen Trauma, von der historischen Tragödie her zu bestimmen ist, bzw. dass sich in Celans Dichtung auf markante Weise die Erinnerung an die Toten, die Zeugenschaft für sie und die Intention der Rede mit/statt ihnen offenbart.

Die dritte groβe Teileinheit der Arbeit wünscht die textnahe Lesung der einundzwanzig Gedichte vom Gedichtszyklus Atemkristall, als hervorragendes Stück des Lebenswerks von Celan, all das der Spur Gadamers verfolgend, der – wie sein namhafter Kommentar davon zeugt – daran glaubte, dass diese einundzwanzig Gedichte von Celan ohne jede Hintergrundkenntnis und Anmerkungsapparat erfolgreich zu lesen sind. Die textnahen, kurzen Analysen versuchen sich auch in erster Linie auf die Gedichtstexte selbst zu konzentrieren, natürlich in Hinsicht der Rezeptionsgeschichte an manchen Stellen auf unumgehbare Weise entweder mit Gadamer oder mit anderen Interpretatoren

einen Dialog führend. Nach unserem Ausgangspunkt ist die Dialogizität der primäre ästhetikbildende Faktor und das textkonstruierende Prinzipder einundzwanzig sich aneinander anschließenden, eine synthetische Einheit bildenden, zugleich aber auch selbstständig interpretierbaren Gedichtstexte, d.h. der mit dem jeweils anderen geführte Dialog, die Kommunikation, oder wenigstens deren durch alles durchbrechender Wunsch, der sich durch die ständig vorhandene, aber natürlich als Ganzes unbestimmbare Form des lyrischen Ich und des lyrischen Du offenbart.

Das vierte Kapitel untersucht im engen Zusammenhang mit der Ästhetik der Dialogizität die medialen Aspekte der Dichtung Celans, den Problemkreis der Vermitteltheit – Unmittelbarkeit. In den Gedichten des Dichters, vor allem in seiner späten Lyrik erscheint die sprachliche Skepsis immer stärker, das völlige Misstrauen gegenüber der Vermittlungsfähigkeit der Sprache und im Allgemeinen der Medien, gleichzeitig die entschlossene Bemühung um die Zerstörung der vielfachen Medialität, aber wenigstens um deren Verminderung, um das Erreichen der Unmittelbarkeit durch den dichterischen, den über der Alltagssprache stehenden Sprachgebrauch. Die Unmittelbarkeit kann offenbar nicht erreicht werden, die menschliche Welt und Kultur sind ja durch ihre Lebensweise mehrfach vermittelt, die Medie sind unerlässliche Mittel dieser Vermittlung, ohne Träer ist ja vielleicht keine Nachricht vorstellbar. Trotzdem können Celans in sich schließende, ihre eigene Wirklichkeit schaffende Gedichte doch zur Erschaffunng der Illusion der Unmittelbarkeit dadurch fähig sein, dass sie sich selbst beinahe zurückziehend scheinbar auf die Absicht jeglicher Vermittlung verzichten, und nur in sich selbst, in einem Zeit und Raum entbehrenden Ort stehen.

Das nächste Kapitel bemüht sich, die mögliche reduzierte Ästhetik der späten Lyrik des Dichters zu untersuchen, im Spiegel der Gedichte Fadensonnen, Im Schlangenwagen, sowie Ein Dröhnen. Nach Auschwitz scheint , wie alles in der Kunst und in der Welt, auch der Begriff Schönheit eine andere

Bedeutung zu bekommen. Celans sich an die Grenze des Grauens und der Schönheit stellende späte Lyrik denkt in vollem Maβe den möglichen Begriff der Schönheit neu, und wenn er auch diesen Begriff aus der Dichtung nicht völlig hinausführt, erlaubt dies aber auf jeden Fall nur in einer stark bloβgemachten, reduzierten Form zu erscheinen, diese reduzierte Ästhetik ist ein solches Charakteristikum des Lebenswerks Celans, das die unbefangene Aufmerksamkeit der Leser wert ist.

Die sechste, vorletzte Einheit der Arbeit versucht einige von Celans letzten, erst nach seinem Tod veröffentlichten, kurz vor dem Selbstmord des Dichters im Jahre 1970 geschriebenen Gedichte auszulegen. Der Faktor, dass Celan zu dieser Zeit bereits an schweren mentalen Krankheiten gelitten hat, kann nicht auβer Acht gelassen werden, und auch wenn wir unsere Lesungen nicht bloβ auf auf biographischer Grundlage basierende Interpretierungen reduzieren können, kann der Wahnsinn/ das Delirium als textkonstruierendes Element zum Lesen der an mehreren Stellen aus grotesken, alpdruckartigen teilweise aus fast undeutbaren Bildern aufgebauten Gedichte einen Stützpunkt geben, den Texten eine eigenartige bizarre Ästhetik verleihend. Diese späten Werke von Celan führen die Leser durch die Ästhetik des Wahnsinns in immer unsicherere, unheilverkündende dichterische Räume – in den Raum des Neutrums –, wo alles fragwürdig gemacht wird, und wo sich alles zurückzieht. In den untersuchten Gedichten ist eine starke Tendenz zu beobachten, nach der sie sich um die Liquidierung von jedem Sinn bemühen, auf paradoxe Weise sogar um die Selbstliquidierung des dichterischen Textes. Das Werk teilt hier überhaupt nichts mehr mit und vermittelt nichts, es beabsichtigt nicht einmal die Illusion der Unmittelbarkeit zu schaffen – verzichtet sich gegen sich wendend auf die Möglichkeit jeglicher Referenz, und es zuieht sich dorthin zurück, wohin ihm nicht einmal der Leser folgen kann.

Das letzte, siebte Kapitel schlieβt sich wie ein Anhang an die früheren sechs Einheiten der Arbeit an, und macht einen Versuch, Celans ungewöhnliche

Wortzusammensetzungen auszulegen, es bemüht sich die für das Lebenswerk des Dichters charakteristischsten Neologismen aus allen Abschnitten des Lbenswerks auszuwählen, dessen wörtlichen Querscnitt bietend. Bei der Untersuchung der Wortzusammensetzungen gehen wir davon aus, dass sie nicht nur als ungewöhnliche Metaphoren innerhalb des Gedichts oder in einem linguistischen Fragehorizont eventuell als über einen kompositionellen Bedeutungsinhalt verfügende Neologismen, als so genannte N + N Zusammensetzungen zu interpretieren sind, sondern in bestimmten Rahmen – natürlich den lyrischen Kontext und die Charakteristika der Poetik von Celan vor Augen haltend – sogar als selbstständige semanthische Einheiten , im gegebenen Fall als bloβ aus einem Wort bestehende lyrische Werke zu lesen sind. Die Grundeinheit der (vor allem späten, hermetischen) Poetik Celans ist – wie die meisten Interpretatoren damit einverstanden zu sein scheinen – auf jeden Fall das Wort und nicht die Syntagma oder der Satz, der groβe Teil der von dem Dichter geschriebenen Gedichte besteht ja bloβ aus ein paar Worten, und die syntaktischen Verbindungen sind oft nicht eindeutig, die Interpretierungsmöglichkeiten so noch reicher machend. In dem grundsätzlich aus Wörtern und nicht aus gröβeren sprachlichen Einheiten bestehenden dichterischen Sprachgebrauch verfügen die – als die Schutzmarke der Lyrik von Celan – lesbaren ungewöhnlichen Wortzusammensetzungen über eine auβerordentliche Bedeutung, da sie manchmal allein zum kardinalen Element, zum ästhetikbildenden Faktor werdenkönnen.

Da die Deutungsweise der Doktorarbeit im Grunde genommen auf hermeneutischen Grundlagen basiert, muss die Arbeit natürlich vor Augen halten, dass die Auslegung und das Verstehen als solches und darin das Lyriklesen auf jeden Fall ein unabgeschlossener und unabschlieβbarer Prozess sind. In dem Fall Paul Celans dem Verstehen so stark widerstehenden Lebbenswerk kann diese Behauptung besonders wahr sein, auf solche Weise müssen wir unbedingt mit der Unvollstädigkeit, Unabgeschlossenheit unserer

Ergebnisse rechnen. Die Interpretierung kann sich deshalb nie für endgülitg und abgeschlossen halten, die folgenden Analysen muss man infolgedessen als der Teil eines Prozesses, und nicht als dessen in vollem Maβe kristallisiertes weiter nicht mehr schreibbares, nuancierbares Endresultat betrachten.