

18. Book and internet

Claudia BENTHIEN

Public Poetry : Encountering the Lyric in Urban Space

Peter LARSEN

Poetry Between The Book and The Internet

Burkhard MEYER-SICKENDIEK

The Meaning of The Performed Word : Poetry Translations in The Age of Ubu, Pennsound and Lyrikline

Claudia Benthien (Hamburg, D)

Public Poetry : Encountering the Lyric in Urban Space

This talk will explore the presence of the poetic word in contemporary urban settings, appearing in many diverse forms. From ‘poems in motion’ by unknown writers, posted in the New York subway – at the very place where one expects to find ads –, to fluid xenon light projections of huge verse on the exterior of buildings in Basel or Zurich by visual artist Jenny Holzer, presenting poems of the Nobel Laureate Wisława Szymborska together with her own rudimentary *truisms*. From single poems permanently written on walls – e.g. the much-discussed concrete poem “Avenida” by Eugen Gomringer at the facade of a Berlin college of education – to the technically enhanced spoken word, audible from far away as a side-effect of gigantic poetry slam events in stadiums, e.g. the Trabrennbahn (racecourse) in Hamburg.

The arguments to follow will be twofold: on the one hand, the talk will use concepts of Russian Formalism distinguishing ‘poetic’ from ‘prosaic’ language and will argue that it is the unexpected literariness of poetic language in the public realm that lets the words appear as ‘lyric.’ Ambiguously alienated proverbs put on German waste bins to urge people to use them, for instance, consciously apply poetic language to cause irritation – and to create what Jakobson famously called the “palpability of signs”. Poetic language can be perceived as such if it is ostentatious or if it creates deviations, a heightened awareness of its materiality and structure: an ‘aesthetic surplus’ that exceeds the communicative function which usually dominates the public sphere with its cacophony of street signs, ads, sirens, people talking etc.

On the other hand, the talk will inquire theoretical dimensions of the ‘between-ness’ of poetry encountered in urban spaces: shifting between the oral and the written mode, between communicative message and aesthetic experience, but also between private and public. How does a subject or a collective encounter the ‘sudden presence’ of poetry in urban spaces and how are both instances related? Recent debates on the ‘politics’ of the communal space will be taken into account here, for instance if the public sphere is diminished through

privatization and commercialization or if the urban anonymity, previously one of its central characteristics, gradually gets lost through video surveillance, security services and the growing presence of police. This sociological criticism can be confronted with approaches from performance studies, looking at non-structured audiences and unexpected 'ways of assembling' to enable new forms of democracy, collectivity, and participation.

Peter Larsen (Aalborg, DK)

Poetry Between The Book and The Internet

Has the concept of genre become meaningless in relation to digital poetry, since it is claimed that the hybrid nature of the new multimodal poetry, in which complex mixtures of writing, speech, image, graphics, film and sound effects are found, entails that “each work is a genre in itself” (Sørensen 2010)? Is the concept of literary works dissolved, when we cannot define works as belonging to categories such as poem and collection of poems? Has the work as a stable object become replaced by the text as an act or an event (Rustad 2012)? Has the poet lost his/her authority and authenticity (Larsen 2009) in the “ergodic” poetry in which the reader’s interaction with the text is an inseparable part of poetic aesthetics (Aarseth 1997; Perloff 2010)? And finally: What is the relationship between book poetry and internet poetry? In the paper, I will examine the relation between book poetry and digital poetry. I will focus on the distinctive differences as well as the similarities between poetry presented in these two media. On the one hand, we find significant changes in both genre and work concepts, when we look at the author and the reader roles in the transition from book poetry to digital poetry (Kress 2003; Morris and Swiss 2006; Engberg 2007; Larsen 2015; Mønster 2016). On the other hand, several trends within the tradition of poetry have become intensified and further developed after the emergence of the Internet.

I will focus on five key features, which connect book poetry to internet poetry. These five features have been founded in book poetry, but, to a great extent, the features has been unfolded in digital poetry. The five features are the multimodality, the montage form, the network structure, the serial form and the procedural form. I will discuss the five features based on examples from contemporary poetry.

Burkhard Meyer-Sickendiek (Berlin, D)

The Meaning of The Performed Word : Poetry Translations in The Age of Ubu, Pennsound and Lyrikline

My paper will focus on how to translate poems we not just can read, but also can listen to. Contemporary online digital audio archives specialized in sounded poetry like ubu.com, pennsound or lyrikline have offered such new ways to listen to the Poets voice. Whereas a number of authors reflected the idea of "close listening" Bernstein (Bernstein 1998), the "Sound of Poetry" (Perloff and Dworkin 2007) or the poetic experience made with spoken poetry (Utler 2016), there has been no discussion about the consequences these new archives might have for the translation of poetry. What does it mean to translate poems, when we can listen to the Poets voice, to the way he or she performed the poem? To answer these questions, I will focus not only on examples from the 17,500 translations existing on lyrikline, but also on a theoretical discussion addressing exactly this topic. It was Henri Meschonnic, who triggered the so-called "performative change" in metric theory as well as in translation theory by rising such questions, unaware about the archives mentioned above. Criticizing the traditional translation of foreign languages in terms of a "langue", i.e., the individual language, Meschonnic called for translating the "discours", i.e., the concrete speech. This is the main difference to older approaches of "translating Poetry" (Nida, Lefevere, Holmes) dating from the 1970s influenced by the so-called Prague group (Jacobson, Miko, Levij) and their comparative analysis of surface-structure features of language and poems. Meschonnic's translation focuses not on such surface structures of poems, but on their orality, their rhythm, their performance, their voice. The voice as orality, as "the subject we hear" is for Meschonnic not a phenomenology or psychology of reading but something emerging from the text as "what a subject does to its language" (Meschonnic 2011, 139).

Following Henri Meschonnic's distinction between "traduction-texte" and "traduction non-texte" (or "traduction-introduction") and his call for translation as writing rather than rewording ("une pratique du traduire homologue à l'écrire" (Meschonnic 1972, 350), Barbara Folkart drew a line between "writerly" translations done by Poets like Ted Hugh, Mary Herbert, Pierre Leyris, Robert Lowell and Robin Robertson, and rather "readerly" efforts by professional translators like Amy Clampitt and Frank Justus Miller (Folkart 2007, 69ff). With regard to that "writerly" translations, Folkart defined her idea of a translation's "valency" based on the claim that "poems are essentially performative" (Ibid). My paper will take up the distinctions made by Meschonnic and Folkart with regard to some exemplary translations of sounded poetry, taken from the lyrikline-Webside

19. Experimental methods

Mathias SCHARINGER

Poetic Speech Melody : A Crucial Link Between Music and Language

Christine KNOOP

Experimental Investigations Into the Psychology of End Rhyme

Stefan BLOHM

Reading Literary Prose and Poetry : Behavioral and Articulatory Differences

Christine Knoop (Max-Planck-Institute for Empirical Aesthetics, Frankfurt, D)

Experimental Investigations Into the Psychology of End Rhyme

The formal properties of end rhyme are well described—its psychological effects in the act of poetry reception, however, remain comparatively poorly understood. In two experiments, we used self-paced reading and speeded rhyme judgments to investigate (a) the effects of end rhyme on reading fluency and memory, as well as (b) factors that influence the acceptability of imperfect rhyme. Our results (a) show how the effects of end rhyme on reading and memory depend on its position within the stanza and on the properties of the entire rhyme schema, and (b) identify a range of factors that increase the acceptability of imperfect rhyme in end rhyme position. Taken together, these findings contribute to our understanding of what rhyme does to the reader and of what the reader considers to be rhyme.

Stefan Blohm (Max-Planck-Institute for Empirical Aesthetics, Frankfurt, D)

Reading Literary Prose and Poetry : Behavioral and Articulatory Differences

Cognitive theories of literary genres highlight the importance of readers' genre conceptions for the act of reading. Contrasting literary prose and poetry, we combined eye tracking and speech recordings to examine how readers' genre conceptions affect reading strategies and articulatory parameters during oral reading. We replicated earlier findings that poetry is read more slowly than prose. Our results break this decrease in reading speed down to a number of genre-induced differences in eye movement control and articulation. In their entirety, they sketch a behavioral characterization of the reading strategies associated with cognitive genre schemata. The results will be discussed within a paradigmatic model of literary reading and literary competence, and some considerations will be offered as to what "lyric" might mean within this theoretical framework.

20. Truth & transmediality

Tobias SCHWESSINGER

Poetry & Photography

Ekaterina EVGRASHKINA

Gegenwärtige poetische Ekphrasis : die „Abbildungen“ von Alexander Ulanov / Contemporary Form of Poetic Ekphrasis: the “Images” of Alexander Ulanov

Angelika SCHMITT

Zwischen Handwerk und Metaphysik – Zum Verhältnis von metaphysischer Perzeption und lyrischer Produktion in der Poetik der inoffiziellen Literaturszene der ehemaligen Sowjetunion

Tobias Schwessinger (Friedrich-Schiller, Jena, D)

Poetry & Photography

In intermedia studies, the relationship between literary texts and visual images is one of the most discussed topics, especially in terms of autobiographical questions in contemporary (art-)works. But contrary to this trend, the relationship between visual art and poetry is almost exclusively discussed regarding questions of ekphrasis or visuality figurations of poetry texts and have rarely been researched to the interplay between poems and visual art, like paintings, drawings, or especially photographs.

This speech will focus on the interplay between poetry and photography. Under the assumption, that poetry has a specific relationship to images and especially to photography, I will give you a historical overview of the interplay between photography and poetry from the 20th to the present. The focus is the specific relation between poetry and photography, particularly to the questionnaire of (self-)referentiality, temporality, subjectivity, and artificiality. What are the differences between the interplay of poetry and photography at the beginning of the 20th century, like in Bertold Brecht's "Kriegsfibel" or Kurt Tucholskys "Deutschland, Deutschland über alles" to the experimental approaches from Rolf Dieter Brinkmann or Gerhard Rühm in the 70s and finally autobiographical poetry in the present from authors like Durs Grünbein, Angela Krauß, Kurt Drawert or Thomas Kling that is often collaborating with photographs?

Ekaterina Evgrashkina (Trier, D)

Gegenwärtige poetische Ekphrasis : die „Abbildungen“ von Alexander Ulanov / Contemporary Form of Poetic Ekphrasis: the “Images” of Alexander Ulanov

Unter Ekphrasis (griech. ἔκφρασις ‚Beschreibung‘) wird die literarische Beschreibung eines Werks der bildenden Kunst verstanden. Es handelt sich um eine literarische Visualisierungsstrategie: Die Ekphrase versucht, den „Zuhörer zum Zuschauer zu machen“ (so Nikolaus von Myra) und eine quasi synästhetische, ganzheitliche Erfahrung zu suggerieren. Sie steht damit im Spannungsfeld zwischen Bild und Wort.

Das letzte Kapitel des Buches «Способы видеть» [Sehverfahren] von A. Ulanov, welches 2012 in der Reihe „Neuere Lyrik“ («Новая поэзия») im renommierten Verlag „Neue Literaturschau“ («Новое литературное обозрение») veröffentlicht wurde, besteht aus Texten, die literarische Reflexionen zu visuellen Gestalten aus der bildenden Kunst und Fotografie darstellen (laut B. Dubin „kopferbrechende und faszinierende Versuche, diesen Gestalten anhand des Wortes zu folgen“). Der Titel jedes Textes trägt einen Maler- oder Fotografennamen (G. Klimt, E. Schiele, J. Sudek, F. Woodman u.a.m.) und wird deswegen zum Schlüssel in der Suche nach visuellen Referenzen innerhalb des Textes. Bestimmte künstlerische Referenzen sowie Form und Inhalt jeweiliger Aussagen bei A. Ulanov lassen einerseits von einem marginalen gegenwärtigen Verfahren der poetischen Ekphrasis reden und greifen andererseits Fragen nach der inhaltlichen Autonomie solcher Texte und der Komplexität ihrer Gattungsdefinition auf (Hybride von Essay und poetischen Ausdrucksformen). Im Vortrag werden diskursive Merkmale der Ekphrasis-Formen untersucht sowie Besonderheiten ihrer diskursiven und gattungsspezifischen Hybridität.

Ekphrasis (Greek. ἔκφρασις ‘Description’) is the literary description of a work of fine art. It is a visualization strategy in literature: The ekphrase tries to “turn the listener into a spectator” (according to Nikolaus von Myra) and to present a quasi synaesthetic, holistic experience. Thus it locates in the field of tension between image and word.

The last chapter of the book “The Ways of Seeing” (“Способы видеть”) by A. Ulanov, published in 2012 in the series of books “New poetry” (“Новая поэзия”) by the renowned publishing house “New Literary Review” (“Новое литературное обозрение”), consists of texts representing literary reflections on visual figures from the visual arts and photography (according to B. Dubin there are “head-breaking and fascinating attempts to follow these figures by means of the word”). The title of each text bears a painter’s or photographer’s name (G. Klimt, E. Schiele, J. Sudek, F. Woodman, etc.) and therefore becomes the key in the search for visual references within the text. Specific artistic references in addition to the form and content of the corresponding statements in A. Ulanov’s work let us on the one hand speak of a marginal, contemporary form of poetic ekphrasis, and on the other hand raise questions about the autonomy of such texts and the complexity of their genre definition (hybrids of essay and poetic forms). The report examines discursive characteristics of the ekphrasis forms and peculiarities of their hybridity in A. Ulanov’s book.

Angelika Schmitt (Trier, D)

Zwischen Handwerk und Metaphysik – Zum Verhältnis von metaphysischer Perzeption und lyrischer Produktion in der Poetik der inoffiziellen Literaturszene der ehemaligen Sowjetunion

1985 äußerte der Russisch schreibende tschuwaschische Dichter Gennadij Ajgi (1934-2006) in einem Interview, wie es eine „Geschichtsphilosophie“ gebe, müsse auch eine „Literaturphilosophie“ (философия литературы) geschaffen werden. Ihre Aufgabe sah er darin zu klären, wie die durch schöpferische Inspiration erlangte Erfahrung transzendenter Wirklichkeit in dichterische Sprache transformiert wird und auf welche Weise Poesie es vermag, metaphysisches Erleben über die auditiv und visuell gestaltete Faktur des poetischen Sprachgebildes zu transportieren. Anhand einer Analyse der Funktion der perzeptiven menschlichen Fähigkeiten des Hörens und Sehens in den Werken zweier russischer Dichter der metaphysischen Strömung innerhalb der inoffiziellen Literaturszene der ehemaligen Sowjetunion sollen die Bedingungen der Möglichkeit einer solchen „Philosophie der Literatur“ erörtert werden. In Ajgis Werk repräsentieren Schweigen und Stille den Moment des mystischen Nichts, durch das das schöpferische Bewusstsein hindurchgehen muss, um zu einer außersinnlichen Perzeption zu gelangen. Diese wird als eine höhere Art visueller und auditiver Wahrnehmung charakterisiert und kommt seinem poetologischen Selbstverständnis nach in der spezifischen Faktur des lyrischen Sprachgebildes auf der graphischen und der phonischen Ebene zur Geltung. Im frühen Werk wird dieser Zusammenhang narrativ ausgestaltet (etwa „tišina“ 1960), später dagegen versucht Ajgi außersinnliche Klang- und Gesichtswahrnehmungen durch äußerste Reduktion des sprachlichen Ausdrucks performativ im Rezipienten zu provozieren (etwa „stichotvorenije-p’esa“ 1967, „tišina“ 1973, „spokojsstvie glasnogo“ 1982, „stichotvorenije-nazvanie“ 1982).

Während die Erlangung höherer Perzeptionsfähigkeiten bei Ajgi auf einer vom menschlichen Subjekt hervorgebrachten Anstrengung beruht, kann sie bei der Petersburger Dichterin Elena Švarc (1948-2010) nur aufgrund von Inspiration oder Initiation durch eine höhere Macht gelingen. Sie knüpft dabei an das bekannte Gedicht „Der Prophet“ (Prorok) von Aleksandr Puškin an, der das biblische Jesaja-Motiv (Jes 6,1-10) aufgreift und literarisch ausgestaltet. Ein Seraph unternimmt eine blutige Operation an dem von Gott berufenen Dichter-Propheten: Er transformiert die Fähigkeiten des Sehens und Hörens und wechselt Zunge und Herz aus. Der Dichter erlangt dadurch die Möglichkeit, hinter die Oberfläche der Erscheinungswelt zu dringen und wird zum Sprachorgan Gottes. Švarc greift diese Symbolik im Gedicht „Apostol“ auf, das das alttestamentarische Motiv ins Christliche wendet: Die Transformation geschieht hier nicht durch einen gewaltsamen Eingriff, sondern durch die „Feuerzunge“ des Heiligen Geistes. Auch bei Švarc wird der Dichter mit metaphysischen Fähigkeiten ausgestattet, die in der und durch die transformierte Physis realisiert werden: «Все тело стало видеть, слышать, / Все тело стало понимать» („Der ganze Körper begann zu sehen, zu hören, / Der ganze Körper begann zu verstehen“). Dies entspricht der grundsätzlichen Auffassung der Dichterin, den poetischen Schaffensakt in Analogie zum alchemistischen Opus Magnum als Transformation der physischen Existenzbedingungen zu begreifen, die für das Geistige durchlässig gemacht werden sollen. In der Faktur des lyrischen Sprachgebildes, die materieller Träger immaterieller Qualitäten ist, kann das Ereignis der Inspiration ihrer Überzeugung nach ergebnishaft festgehalten werden.

21. Beyond two arts : lyric beyond ekphrasis

Jane HEDLEY

“Post-Ekphrasis : Claudia Rankine's Citizen”

Reena SASTRI

“Wildly Constant : Anne Carson’s Critical-Creative Fidelity”

Ann KENISTON

Lyric Betweennesses : (Anti-)Ekphrastic Animation in Mary Jo Bang’s A Doll for Throwing

Jane Hedley (Bryn Mawr, USA)

“Post-Ekphrasis : Claudia Rankine's Citizen”

An important legacy of Romantic ekphrasis, centered as it is in the museum, is a poetic approach that reads the visual work closely and deeply, presupposing its self-sufficiency and seeking out meanings latent within it that a less probing encounter would miss. In the 21st century, we have arrived at a “post-ekphrastic” moment distinguished by a more mobile, interactive relationship between word and image. *Citizen: An American Lyric* is a case in point: Claudia Rankine’s “curation” of the verbal and visual texts that are co-active in this innovative book-length work was intended, she explains, to “destabilize” their relationship so that both image and text would interact in ways that go “beyond [the poet’s own] curating powers.” Unstable encounters and mobile, disconcerting interactions are endemic to the poem as a whole and crucial to its staging of American citizenship. Rankine stretches our sense of what lyric poetry is and does with a hybrid text that lives in between word and image, prose and poetry, monologic “I”-speech and collective “you”-speech.

Reena Sastri (Edinburgh, UK)

“Wildly Constant : Anne Carson’s Critical-Creative Fidelity”

Anne Carson enacts a distinctive mode of poetic ekphrasis, or lyric criticism, marked by inventive fidelity. Carson explores the possibilities of being true: to the lyric genre, in particular its earliest texts; to the artwork in creative response; and to a loved other.

The occasion of Carson’s “Wildly Constant is a writer’s residency at American artist Roni Horn’s *Library of Water*, set in a former town library in Stykkishólmur, Iceland. In Carson’s reading, the *Library*’s windows, which imperfectly protect against Iceland’s powerful winter winds, and the installation *Water, Selected*, whose glass columns contain water from each of Iceland’s glaciers, chime with Greek lyric’s figurations of eros as battering north wind or melting heat. At the same time, Carson’s experiential-reflective response to Horn’s artwork models an alternative kind of criticism to the objective, scholarly style she has long resisted. Resembling what Toril Moi (drawing on the work of Stanley Cavell) calls criticism as acknowledgment, this kind of response—rooted in time and in embodied experience—allows loving constancy and wild inventiveness to coexist toward works of art, as faithfulness and freedom may coincide in relations between persons.

Ann Keniston (U. Nevada Reno, USA)

Lyric Betweennesses : (Anti-)Ekphrastic Animation in Mary Jo Bang's *A Doll for Throwing*

Mary Jo Bang's 2017 *A Doll for Throwing* evokes several ekphrastic conventions, but it isn't strictly ekphrastic at all: it focuses not (only) on works by Bauhaus photographer Lucia Moholy but on her life in terms that conflate Moholy's experiences with those of Bang, who was once a commercial photographer. This paper explores the volume's insistent descriptions of dolls ranging from inanimate or semianimated robots, to dolls meant to be "throw[n]" or debased, to doll-like humans. These figures focus attention on questions about animation and agency central both to ekphrasis and to lyric, which often (figuratively) animates the absent or dead. Bang's probing of the space between dead artist and living poet, and between the artist's life and her (generally unattributed) works reimagines not only traditional ekphrasis but lyric's life-affirming power.

22. Beyond boundaries

Wolfgang FUNK

The Ghost of Poetic Form – (Re)Thinking the Lyric within the Context of New Formalism

Jeannette OHOLI

Jenseits von *dazwischen* : Afrodeutsche Lyrik und das Konzept des Afropolitanismus

Wolfgang Funk (Mainz, D)

The Ghost of Poetic Form – (Re)Thinking the Lyric within the Context of New Formalism

In my paper I will try to situate current negotiations of the role and function of poetry within the theoretical framework constituted by what is most commonly referred to as ‘New Formalism’. This still nascent and, it needs to be said, hotly contested development claims, broadly speaking, that literary and cultural criticism has been occupied too much with questions of historical and socio-political contextualisation of late and therefore suggests ‘a return to form’. Inspired by the work of Derek Attridge, Angela Leighton and Caroline Levine, proponents of this New Formalist approach advocate that reinstating formal analysis at the centre and core of cultural criticism can provide a new lease of life to a discipline still suffering from postmodern fatigue and the loss of its own grand narratives. The actual effects envisioned in this context vary significantly, from Attridge’s figuration of literature as a readerly ‘event’ (2004) to Leighton’s aestheticist celebration of the opaque epistemology of literary form as an autonomous principle (2007) to Levine’s more ‘practical’ attempt to realign cultural texts with socio-political processes and configuration by conceiving of both of them as either ‘wholes, rhythms, hierarchies or networks’, as the subtitle of her influential book *Forms* (2015) suggests.

In my talk I would like to inquire into the specific validity of New Formalist paradigms for the study of poetry. Trying to bring together the different strands of theory just outlined, but mainly taking my cue from Leighton, I will argue that the lyric mode, due to its inbuilt ‘between-ness’ (as evoked in the title of your conference), is particularly suited for an aesthetic reappraisal of literary form as an interstitial phenomenon, which in the words of Roland Barthes is always “*between* the thing and the name” (1986: 234). To illustrate this claim, I will avail myself of another theoretical intervention which has attempted to explore new epistemological grounds for cultural criticism – Derrida’s notion of ‘hauntology’ as delineated in his *Spectres of Marx* (1994). According to Derrida, the ghost (dis)embodies and necessitates an “other *thinking of knowledge*” (1994: 34), which transcends traditional binary

categorical ascriptions such as presence/absence, life/death or – more pertinent for my talk – form/matter, and instead subscribes to an epistemology of the interstice, the oscillatory and the iridescent. I will argue that this Derridean model of haunting as a constitutive cultural practice displays many similarities with certain New Formalist re-conceptions of literary form. Both ultimately aim to investigate new epistemological territory by productively embracing what Leighton calls “the sense of nothing” (2007: 267); poetry, I will argue, which according to Alain Badiou represents a “procedure of truth” as well as “an exercise in intransigence” (2014: 4; 23), can and indeed should take precedence in this investigation.

Jeannette Oholi (Giessen, D)

Jenseits von *dazwischen* : Afrodeutsche Lyrik und das Konzept des Afropolitanismus

Das Konzept des *Afropolitanism* wird seit seiner Entstehung im Jahr 2005 stetig diskutiert und durch neue, auch kritische Perspektiven, weiterentwickelt. Seit 2011 lässt sich beobachten, wie sich der *Afropolitanism* zu einem Diskurs entwickelt, der immer stärker literaturwissenschaftlich geprägt ist. Mittlerweile kursieren Ideen zu einer literarischen Ästhetik sogenannter afropolitane Literatur. Bisher beschränken sich diese Ideen jedoch ausschließlich auf Prosatexte. Der Vortrag soll Möglichkeiten und Grenzen des Konzepts aufzeigen sowie diskutieren, wie es für die Analyse von lyrischen Texten genutzt werden kann. Dabei wird argumentiert, dass sich die ausgewählten afrodeutschen Gedichte, im Sinne einer Ästhetik afropolitane Literatur, nicht in einem *Dazwischen* verorten lassen, sondern Grenzen überschreiten. Es soll aufgezeigt werden, wie lyrische Stimmen aus dem *Dazwischen* heraustreten, einem Raum, der ihnen als Deutsche mit afrikanischem und deutschem Erbe zugewiesen wurde. Sie gestalten selbstbewusst neue Räume und Identitäten mit dem Bewusstsein über die Verwobenheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Thematisch zentral ist hierbei häufig die Frage, was Heimat für ein grenzenloses Ich ist, das sich mehrfach verortet – sowohl lokal als auch global. Es wird deutlich, dass die afrodeutsche Gegenwartsliteratur Teil einer globalisierten, hochvernetzten Welt ist und diese thematisch wie stilistisch widerspiegelt.

Since its inception in 2005, the concept of Afropolitanism has been constantly discussed and further developed through new and critical perspectives. Since 2011 it has been possible to observe how Afropolitanism is developing into a discourse that is increasingly shaped by literary studies. In the meantime, ideas on the literary aesthetics of so-called Afropolitan literature are circulating. So far, however, these ideas have been limited exclusively to prose texts. The lecture will show the possibilities and limitations of the concept and discuss how it can be used for the analysis of lyrical texts. It will be argued that the selected Afro-German poems, in the sense of an aesthetic of Afropolitan literature, cannot be located in an in-between, but cross borders. The aim is to show how lyrical voices emerge from the in-between, a space assigned to them as Germans with African and German heritage. They confidently create new spaces and identities with an awareness of the interweaving of past, present and future. The central issue here is often the question of what home is for a *boundless I* that locates itself several times - both locally and globally. It becomes clear that Afro-German contemporary poetry is part of a globalized, highly networked world and reflects it both thematically and stylistically.

23. Fiction & Cognition

Saskia HAAG

Mehring's Ketzerbrevier (1921). Gedicht und Liturgie

Nora ZÜGEL

**« Ich sage : wer Lyrik schreibt, ist verrückt, | wer sie für wahr nimmt, wird es. »
Versuch einer Kartographierung der Grenze zwischen fiktionaler und faktualer Lyrik**

Saskia Haag (Wien, AT)

Mehring's Ketzerbrevier (1921). Gedicht und Liturgie

In der Weimarer Republik findet das Gedicht zunehmend den Weg auf die Bühne und ins Kabarett. Jene Gattung, die noch zur Jahrhundertwende in bibliophilen Leseausgaben zu Hause war, erschließt sich einen weiteren Wirkungskreis, indem sie ihr Publikum auch in größerer Öffentlichkeit und als Kollektiv adressiert. Dies geschieht etwa in Das Ketzerbrevier. Ein Kabarettprogramm (1921) des Berliner Autors Walter Mehring. Wie auch Bertolt Brechts Hauspostille (1927) auf religiös geprägte Formen zurückgreift – Psalmen und Bittgänge, Litaneien und Gebete – strukturiert eine liturgische Ordnung Mehring's Ketzerbrevier. Es besteht in der Inszenierung einer Messfeier, bei der den Kabarettbesuchern die Rolle der christlichen Gemeinde zufällt und das populäre Chanson als Kirchengesang auftritt. Hier werden ältere rituelle Kontexte der Lyrik reaktiviert und “Zweckformen” (Heinz Schlaffer) verwendet, deren traditionelle Zwecke neuen Aufgaben weichen. Aus diesem historischen Beispiel ergibt sich eine Reihe von Themen, die für eine allgemeinere lyriktheoretische Diskussion von Interesse sein können. Das Ketzerbrevier wirft zunächst die grundsätzliche Frage auf, wie das Verhältnis von Gedicht und Gebet in der Moderne zu denken ist, bewegt sich die Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts doch zwischen dem Autonomiepostulat einerseits und Reauratisierungsbestrebungen andererseits. Ein ausgeprägtes Interesse für die Barockzeit findet sich nicht nur bei Mehring; inwiefern könnte eine Gegenüberstellung vorbürgerlicher Lyriktraditionen mit Texten der 20er und 30er Jahre für eine transhistorische Perspektive fruchtbar sein? Und schließlich wäre mit Theodor Adorno nach der Beziehung zwischen “Lyrik und Gesellschaft” zu fragen und weiter zu überlegen, welche Vergesellschaftungsleistung Gedichte wie jene Mehring's (oder auch lyrics heute) bringen, die aufgeführt und vom Publikum als “memorable words” (Jonathan Culler) behalten werden.

Nora Zügel (Freiburg, D)

**« Ich sage : wer Lyrik schreibt, ist verrückt, | wer sie für wahr nimmt, wird es. »
Versuch einer Kartographierung der Grenze zwischen fiktionaler und faktualer Lyrik**

Die Narratologie hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Begriff der Fiktionalität und seinem Antonym, der Faktualität, beschäftigt und Differenzen, Interferenzen und Kongruenzen beider Konzepte diskutiert. Im Fokus ihrer Fragestellungen standen vorwiegend Prosatexte, der Lyrik kam in der Debatte bislang vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit zu. Dank der Ausführungen von Frank Zipfel, Peter Hühn und Rüdiger Zymner ist jedoch in den Blick geraten, dass Gedichte in den narratologischen Forschungsdiskurs stärker eingebunden werden können und sollten, sofern auch sie fiktional oder faktual sein können. In dieser Erkenntnis liegt allerdings ein gewisses Streitpotenzial, konnte die Auffassung, dass Gedichte stets fiktional seien, doch bislang als literaturwissenschaftlicher *common sense* Gültigkeit beanspruchen; allein die Wortverbindung „faktuale Lyrik“ erscheint aus der Perspektive zahlreicher gattungstheoretischer Ansätze als *Contradictio in adiecto*.

Der Vortrag rekonstruiert die Diskussion um die potenzielle Fiktionalität oder Faktualität von Lyrik und führt aus, was unter „faktualer Lyrik“ zu verstehen ist. Dabei zeigt er auf, wie das Konzept interpretatorisch nutzbar gemacht werden kann und welche Sprengkraft es mit Blick auf eine eingefahrene Interpretationsnorm besitzt: Schließlich geht es um eine Revision der Frage, ob AutorInnen im Medium der Lyrik die Möglichkeit unverstellt-authentischer Rede besitzen oder nicht.

In recent years, narratology has dealt intensively with fictionality and its antonym, factuality: discussing differences, interferences, and congruencies between the two concepts. The focus of narratological interest has been mainly on prose texts, while lyric poetry has received comparatively little attention in the debate thus far. Thanks to works by Frank Zipfel, Peter Hühn, and Rüdiger Zymner, however, it has become clear that poems can and should also be integrated into this narratological debate; poems can be fictional or factual. There is a certain potential for controversy in this assertion, since the notion that poems are fictional has been taken as common sense in literary studies. From the perspective of numerous genre-theoretical approaches, the combination of words "factual poetry" alone appears as a *Contradictio in adiecto*; therefore, a detailed examination of factual poetry is still lacking.

The lecture reconstructs the discussion about the potential fictionality or factuality of lyric poetry and explains what is meant by "factual poetry"; naming features and pointing out perspectives as to how the concept can be made interpretatively useful for analyzing individual poems but also to challenge the norms of lyric interpretation.

24. Cognitivism and poetry

Oran MCKENZIE

Between Perception and the Act of Thinking : Forms of Attention in Wallace Stevens and Elizabeth Bishop

David POWELSTOCK

Lyric Between Time and Consciousness

Oran McKenzie (Genève, CH)

Between Perception and the Act of Thinking : Forms of Attention in Wallace Stevens and Elizabeth Bishop

The notion of attention offers new possibilities for the analysis of lyric poetry. If the study of attention has a long genealogy in the history of philosophy and psychology, at the end of the twentieth century it imposed itself as the key concept in multidisciplinary approaches to consciousness and the mind among disciplines such as phenomenology, philosophy of mind, psychology and cognitive sciences. As far as literature is concerned, the Romantics had already perceived the importance of attention in trying to understand the new demands that modernity presents to both perception and thought, but it is with the acceleration of the development of information technologies during the twentieth century that the preoccupation with attention has become a central feature of contemporary literature in general, and of contemporary poetry and poetics in particular. A few recent studies have started to investigate the notion from a literary perspective, questioning for example its link to the poetics of description or to the interest for the everyday in contemporary poetry, but much remains to be done to see what literary criticism can contribute to the understanding of attention.

This paper argues that tracing various forms of attention opens up new possibilities for rereading some of the most discussed poems of Wallace Stevens and Elizabeth Bishop. In particular, it shows how the notion of 'joint attention,' the idea that a subject's relation to objects and to the world is always incorporated in a social context, or shared attentional space, helps to shed some light on the plurality at stake in the heart of the lyric. In doing so, it offers an entry into the sociality of the lyric, joining other recent studies for example focusing on the lyric 'we.' Both Stevens and Bishop used the first person plural in a large variety of ways, and even their lyric 'I' can be shown to be inserted in complex and layered attentional spaces, forcing us not only to question the traditional understanding of the lyric as the domain of the 'I' but also to go beyond what has been done in recent decades in terms of apostrophe and lyric address.

David Powelstock (Brandeis, USA)

Lyric Between Time and Consciousness

If Aristotle's hoary triune model of epic, drama, and lyric has over centuries prioritized text, genre, tradition, or relationship of text to speaker, I would like to shift our perspective from a view of the lyric as a *kind* of discourse, toward a view of the lyric as one *cognitive dimension* of discourse: one dimension coexisting alongside, and in dynamic relation with, others. This paper attempts to define narrative, dramatic, and lyric 'cognitive dimensions' of discourse in poetry, with the aim of establishing correlations between discursive and mental phenomena. Might such an articulation advance our understanding of literary discourse in general, and of the lyric in particular? In this paper, I will focus on two dimensions, the lyric and the narrative. Provisionally, the lyric dimension refers to the instantaneous, qualitative aspect of cognition or discourse; the narrative dimension—to the sequential articulation of experiential or discursive events in time. Reading several lyrics through this lens and emphasizing the text's location at the intersection of these dimensions, I illuminate two particular lyric 'impulses': the Edenic urge to capture in language the phenomenal immediacy of experience; and the aim of 'making conscious' those aspects of mind that usually remain unconscious.

25. Transmediality

Sonja KLIMEK

Online Poetry Clips als Herausforderung für die Lyrikologie

Anna BERS

Ein spannungsreicher Normalfall : Lyrik-Performance und Gedichttext als Aggregatzustände des Gedichts

Sonja Klimek (Fribourg, CH)

Online Poetry Clips als Herausforderung für die Lyrikologie

Poetry Clips, wie man sie häufig auf Internet-Plattformen wie Youtube oder den privaten Seiten der Spoken Word Artist/innen findet, überschreiten traditionelle Gattungsgrenzen (zwischen Lyrik, Epik und Dramatik, zwischen inszenierter Darbietung und geschriebenem Text), kreuzen aber auch zwischen medialen Formaten. Als Bild-Ton-Filme schließen sie an vom TV geprägte Rezeptionsgewohnheiten an. Poetry Clips sind jedoch nicht einfach online gestellte Film-Mitschnitte von Poetry Slams. Es handelt sich vielmehr häufig um extra für die Internet-Veröffentlichung produzierte Videoclips, in denen eine Person (im Normalfall der oder die Autor/in) einen Text zu Gehör bringt (im Normalfall spricht, aber möglicherweise auch singt, rappt, etc.). Im Unterschied zum Poetry Slam ist musikalische Begleitung möglich, und durch die technischen Möglichkeiten des Mediums wird der Text nicht selten ganz oder in Auszügen mit ins Bild hineinprojiziert – sozusagen aus dem ‚Off‘ eingeblendet. Auch das Verwenden von ‚Readymades‘ (klanglichen Zitaten aus der Außenwelt) kommt häufig vor, wie etwa im Hörspiel. Gleichzeitig handelt es sich aber immer um eine bestimmte Form von Internet-Clip, bei dem ein bestimmtes lyrisches Artefakt für die Kamera inszeniert wird. Die Texte von Poetry-Clips sind, wie bei Gedichten üblich, eher kurz, die Clips haben fast immer eine Länge zwischen 1 und 10 Minuten. Manchmal wird der inszenierte Text vorab, parallel oder später auch in einer gedruckten Fassung in einem Gedichtband oder auf einer Website veröffentlicht. Dies ist aber nicht immer so.

Mein Beitrag zum Stream „Lyrische Genres in Transition“ soll die verbreitetsten Merkmale des Poetry Clips als neuem Hybrid-Genre identifizieren, seine generische Verwandtschaft mit anderen künstlerischen und/oder medialen Formaten herausarbeiten und anschließend prüfen, welche Analyseinstrumente man aus den entsprechenden Fachrichtungen (wie Musikvideo-Analyse, Gedichtanalyse, Dramenanalyse, Performance Analyse etc.) übernehmen kann und wo das (relativ) neue Format einfach noch nach neuen Analyseinstrumenten verlangt.

Dabei soll auch gefragt werden, ob der Eindruck stimmt, dass Poetry Clips der Gegenwart besonders häufig gezielt auch soziale Funktionen erfüllen, etwa Träger eines (gesellschafts-)politischen Statements der Sprecher/innen-Produzent/innen dieses Medienformats zu sein.

Anna Bers (Göttingen, D)

Ein spannungsreicher Normalfall : Lyrik-Performance und Gedichttext als Aggregatzustände des Gedichts

Autorinnen und Autoren aktueller Lyrik beschreiben, beklagen, beklatschen einen Trend zur ‚Eventisierung‘ von Lyrik.² Dieser Trend hängt maßgeblich mit einer übergeordneten Bewegung zusammen, im Zuge derer gedruckte, buchförmige Literatur kommerziell leidet, wobei gleichzeitig (ökonomisch-kompensatorisch und/oder durch ästhetische Verschiebungen) Lesungen, Performances und Auftritte von Autoren/Autorinnen wichtiger und zahlreicher werden.

Durch diese Veränderung in der literarischen Praxis wird auch in der Lyrikologie zunehmend die performte Lyrik systematisch beachtet. Anders als dieser Entwicklung suggeriert, sind Phänomene des Performativen aber gerade kein Novum einer jüngsten (digitalisierten, ökonomisierten, globalisierten) Literatur, sondern waren schon immer Teil lyrischer Praxis. Zurecht veraltete, weil systematisch zu enge Bestimmungen haben das schon vor vielen Jahren geahnt: „Der Kern der Lyrik ist das Lied.“³ Die aktuelle Lyrikologie⁴ zieht mit umfassenderen Beschreibungsmodellen jenseits des Lieds ebenso nach wie Einzelstudien zu performativen Aspekten.⁵

Sich nun nur noch auf die Lyrik-Performance zu konzentrieren, wäre jedoch ebenso verkürzend wie die bisherige zu starke Textorientierung. Die Lyrik ist – nicht anders als das Drama – eine Gattung des Dazwischen: Gedichte stehen zwischen Text und Performance, zwischen Grafik und Klang, zwischen Lektüre und Aufführung, zwischen Philologie und Theaterwissenschaft:

„Bei graphischer und phonischer Repräsentation von Lyrik handelt es sich [...] um kategorial differenzierte Konstitutionsmöglichkeiten von (lyrischem) Sinn – eben durch opake Schriftbildflächen oder aber durch opake Performanzereignisse. Diese ‚Bipolarität‘ der Lyrik fordert eine angemessene lyriktheoretische und lyrikanalytische Berücksichtigung – von der man freilich bislang in der Lyrikologie allenfalls Ansätze erkennen konnte.“⁶

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang eine besondere Schnittstelle zwischen Lyrik-Performance und Gedicht-Text: Es gibt Texteigenschaften, die eine Performance erlauben oder begünstigen (für diese Eigenschaften haben wir den Begriff ‚Performbarkeit‘ vorgeschlagen⁷), und es gibt Eigenschaften der Performance, die auf ein schriftliches Davor

² Vgl. dazu einige Antworten von Praktikern/Praktikerinnen auf die Frage danach, ob es „wirklich einen Trend zur Performance“ gebe (Frage 1) in: Anna Bers/Peer Trilcke (Hg.): Phänomene des Performativen in der Lyrik. Systematische Entwürfe und historische Fallbeispiele, Göttingen 2017, S. 273-286.

³ Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre, 7. Aufl., Opladen 1984, S. 133; siehe dazu Dieter Burdorf: Einführung in die Gedichtanalyse, 3., aktualisierte und erweiterte Auflage, Stuttgart 2015, S. 6-7.

⁴ Vgl. exemplarisch Julia Novak: Live Poetry. An Integrated Approach to Poetry in Performance, Amsterdam/New York 2011.

⁵ Vgl. z.B. Frieder von Ammon: Fülle des Lauts. Aufführung und Musik in der deutschsprachigen Lyrik seit 1945. Das Werk Ernst Jandls in seinen Kontexten, Stuttgart 2018; Joh. Nikolaus Schneider: Ins Ohr geschrieben. Lyrik als akustische Kunst zwischen 1750 und 1800, Göttingen 2004.

⁶ Rüdiger Zymner: Lyrik. Umriss und Begriff, Paderborn 2009, S. 47.

⁷ Vgl. Bers/Trilcke: Einleitung, in: dies. (Hg.): Phänomene des Performativen in der Lyrik, S. 9-58, hier S. 43-44.

verweisen. Notwendigerweise sind die Texteigenschaften (Performbarkeit) dabei dennoch an die graphischen, sprachlichen und stillgestellten Bedingungen eines Schriftzeichengebildes gebunden und die performativen Charakteristika sind – obgleich sie auf Texte verweisen – Aspekte einer einmaligen, körperlichen und lautlichen Performanz. Dieses Spannungsverhältnis ist ein selbstverständlicher Teil vieler Gedichte.

Ich möchte in meinem Beitrag zeigen, wie das mediale Dazwischen (die „Bipolarität“) sich als lyrischer Normalfall fassen lässt, indem ich an einigen ausgewählten Gedichten der Gegenwart zeigen, wie sich die beiden ‚Aggregatzustände‘ ein und desselben Kunstwerks identifizieren und beschreiben lassen. Hierfür eignen sich besonders Texte, zu denen sowohl eine Performance- als auch eine Text-Fassung zugänglich ist, etwa Gedicht-Tanz-Performances von Martina Hefter oder pointenreiche Lesungen von Nora Gomringer. Ein besonderes Augenmerk gilt der beschriebenen Schnittstelle von Performbarkeit und Performanz. Zur besseren Konturierung des Normalfalls sollen überdies Gedichte herangezogen werden, die entschieden nicht im Dazwischen angesiedelt sind, sondern sich entweder als reine Schriftfläche (etwa bestimmte Texte aus der Konkreten Poesie) oder als konstitutiv performativ fassen lassen (etwa spontane Performance-Formen, wie ein Rap-Battle).