

Hendrik de Vries:

Gedichten / Gedichte

niederländisch / deutsch

Übersetzung: Ard Posthuma

Onder de bomen
Moog je niet komen,
En ook niet over
Dat brugje daar.
Wie woont er achter?
Een mensenslachter,
Een reus, een rover,
Een moordenaar.

Zijn zeven zonen
Met ijzeren kronen
Moog je niets geven:
Geen stukje brood.
Aan 't hek gebonden
Staan stille honden.
Zouden die leven
Of zijn ze dood?

Unter den Bäumen
darfst du nicht streunen
und wage dich über
den Graben nicht.
Wer wohnt dahinter?
Ein Menschenschinder,
ein Riese, ein Räuber,
ein Wüterich.

Seinen sieben Drohnen
mit eisernen Kronen
darfst du nichts geben:
nicht ein Stückchen Brot.
An das Tor gebunden
stehen stille Hunde.
Ob die wohl leben,
oder sind sie tot?

MIJN BROER

Mijn broer, gij leedt
Een einde, waar geen mens van weet.
Vaak ligt gij naast mij, vaag, en ik
Begrijp het slecht, en tast en schrik.

De weg met iepen liept gij langs.
De vogels riepen laat. Iets bangs
Vervolgde ons beiden. Toch woudt gij
Alleen gaan door de woestenij.

Wij sliepen deze nacht weer saam.
Uw hart sloeg naast mij. 'k Sprak uw naam
En vroeg, waarheen gij gingt.
Het antwoord was:
'... Te vreselijk om zich in te verdiepen.
Zie: 't Gras
Ligt weder diep met iepen
Omkringd.'

MEIN BRUDER

Bruder, Euch schlug
ein Schicksal, Menschen fremd genug.
Oft liegt Ihr neben mir, und ich
bin ratlos, taste, fürchte mich.

Ihr geht am Fichtenhang vorbei.
Die Vögel riefen spät. Ein Schrei
huschte uns nach. Doch wolltet Ihr
allein ins ödeste Revier.

Wieder vereint, spürt' ich heut nacht,
wie Euer Herz pocht'. Aufgewacht
frug ich, wohin Ihr geht.
Die Antwort war:
'... Zu gräßlich, davon zu berichten.
Sieh: das Gras
ist abermals von Fichten
umringt.'

Atlantische ballade XIV

In mijn vroegste jaren was ik
Steeds alleen met mijn gedachten;
Eindloos lange nachten waakte ik,
En de toveres, die daaglijks
Daalde naar de waterkom,
Kweekte daar doorzichtig zwevend
Broedsel, als halfdode dwergen:
Boze planten, die zij later
In de tuin gestekt, beroofde
Van hun ogen. Op de holten,
Overwaasd met raggig spinsel,
Groeiden korsten. Uit hun barsten
Gaarde zij't witstollend bloed.

Zat haar kleine dochter treurig
In 't prieel de donkre wimpers
Tegen 't bladgeglinster sluitend,
Altijd wilde ik daar dan toeven,
Maar de vrouw verjoeg mij, wreder
Dan ik ooit een mens ontmoette.
– Nu zag ik de dochter weer.
In een lange strenge mantel
Steil, met nederwaardse blik,
Trad ze een oude tempel binnen
Waar geen man haar kennen mag.
Wie haar toesprekt is veroordeeld
Nog dezelfde dag te sterven.

Morgen wacht ik op de drempel.
Mooglijk, als de straten leeg zijn,
Richt ik tot haar 't eerste woord.

Atlantische Ballade XIV

Einst in frühster Jugend war ich
in Gedanken stets versunken;
endlos lange Nächte wacht' ich,
und die Zauberin, die täglich
zu dem Weiher sich begab,
zog sich dort in der Gallerte
ihre Brut wie sieche Zwerge:
böse Pflanzen, die sie später
– Stecklinge in ihrem Garten –
ihres Augenlichts beraubte,
Spinnweb überzog die Höhlen,
Krusten wuchsen. Aus den Sprüngen
nahm sie Blut, das weiß gerann.

Saß die Kleine in der Laube,
traurig, ihre dunklen Wimpern
vor dem Blätterglitzern senkend,
wollt ich immer dort verweilen,
doch die Frau, unendlich grausam,
scheuchte rücksichtslos mich fort.
– Jetzt sah ich die Tochter wieder:
streng, in ihrem langen Mantel,
steilen Gangs, den Blick gesenkt,
trat sie in den alten Tempel,
wo kein Mann sie kennen darf.
Wer sie anspricht, der Verdammte,
muß am selben Tag noch sterben.

Morgen warte ich auf der Schwelle.
Sind die Straßen leer, womöglich
richte ich an sie das Wort.

Ziek en moe naar mijn bedje gebracht,
Schrok ik wakker, diep in de nacht,
Nam van de tafel 't lampje in de hand,
Zette 't weer weg: 't was al uitgebrand;
Liep naar beneden, door niemand gezien.

Waar ik bij dag soms gasten bedien,
Schalen en schotels aan moet reiken,
Zitten zwarten die rovers of duivels lijken,
Poken, rakelen en rumoeren,
Schuiven gerei op geboende vloeren.

Dan wordt het stil; het gaat buiten sneeuwen.
Als ik dorst fluisteren, gillen of schreeuwen,
Zouden de wolven, beren, tijgers en leeuwen
Die voor de trap liggen te loeren
Zich zeker verroeren.

Krank und müd in mein Bettchen gebracht,
erwacht' ich mit Schrecken, tief in der Nacht,
nahm vom Tischchen das Nachtlcht zur Hand,
stellt' es zurück: es war leergebrannt;
ging hinunter, kein Mensch, der mich sah.

Wo ich tagsüber mal Gäste bediene
und Schüssel auftragen muß und Terrine,
sitzen Schwarze wie Räuber und Teufel da,
ich höre sie rütteln, stochern und schüren,
über blanke Holzdielen Sachen scharren.

Dann Stille; draußen beginnt es zu schneien.
Wenn ich flüstern könnt oder gellend schreien,
würden die Wölfe, Bären, Tiger und Leuen,
die vor der Treppe lauernd verharren,
sich sicherlich rühren.

Toen 't meisje vroeg: 'Komt mijn liefste weer?'
Zei de toverheks (en ze lachte vals):
'Ik dacht wel: jij merkt niet hoe vaak hij komt.
Ik heb hem veranderd in een beer
Die 's nachts aan de buitendeur snuffelt en gromt.'

De heks lag in slaap; 't meisje hoorde 't geluid,
Kroop achter haar weg, de bedstee uit.
In 't pikdonker schoof ze de grendel opzij
En viel de beer om de hals:
'Jij blijft altijd van mij, en ik blijf jouw bruid.'

Als das Mädchen fragte: 'Kommt mein Lieb nicht mehr?'
sprach die Hexe (und sie lachte falsch):
'I wo! wie der buhlt nach deiner Gunst!
Ich hab ihn verzaubert, jetzt ist er ein Bär,
der nachts an der Haustür schnuppert und grunzt.'

Die Hexe lag im Schlaf, und beim ersten Laut
hat das Mädchen sich aus deren Bett getraut.
In der Finsternis schob sie den Riegel zurück
und fiel dem Bären um den Hals:
'Jetzt gehörst du mir, und ich bleib deine Braut.'

Sprookjes en demonen bij Hendrik de Vries

Het oeuvre van de dichter Hendrik de Vries (1896–1989) wordt wel eens het merkwaardigste genoemd dat de moderne Nederlandse literatuur heeft voortgebracht. Deze Groninger met een zwak voor de Spaanse cultuur en muziek, tekende en schilderde, maakte heel wat vertalingen, essays en zelfs een autobiografie op rijm. Vooral als dichter heeft hij zijn plaats in de literatuurgeschiedenis veroverd. De opmerkelijkste en indrukwekkendste bundel van De Vries is ongetwijfeld de in 1946 gepubliceerde *Tovertuin*, een verzameling van 135 titelloze gedichten. Al van 1938 was hij met deze verzen bezig. Hij beschouwde ze als zijn levenswerk. Tijdens de oorlog zorgde hij ervoor dat bijgewerkte manuscripten van de bundel bij diverse vrienden over Nederland verspreid lagen, kwestie van veilig te zijn voor bombardementen.

De personages die in de *Tovertuin* ronddolen zijn vaak kinderen. Ze worden aangetrokken door een andere wereld, een van taboes en verbod, maar ook van spanning en genot. Het is een sprookjeswereld waarin niet alleen prinsessen en kabouters huizen, maar ook mensenslachters, kinder-verkrachters en „zwarten die rovers of duivels lijken,/Poken, rakelen en rumoeren.“ Het is een wereld van zwarte romantiek – De Vries kende het werk van Mario Praz –, van ongekende gevaren, vaak seksueel geladen, die tegelijk aanlokt en angst inboezemt. De gedichten zijn formeel zeer divers. Sommige zijn minder dan tien regels lang, andere zijn lange verhalende gedichten, balladen. De ondertitel van de bundel luidt trouwens „romancen, sproken en arabesken“. Goethes *Erkönig*, dat De Vries zelf vertaalde, vormde een van de inspiratiebronnen voor *Tovertuin*.

Fantastische thema's en motieven behoren tot de essentie van zijn werk. Ze zijn al in zijn allereerste verzen te vinden. De fascinatie voor dromen en donkere nachten spookt door De Vries' „officiële“ debuutbundel, *De nacht* (1920). Samen met zijn broer loopt de ik door de nacht: „De vogels riepen laat./Iets bangs vervolgde ons beiden.“ Ook in een andere bundel die nog voor de oorlog verscheen, *Atlantische balladen* (1937), ging het – zoals de titel al aangeeft – over een fictieve locatie. Jan van der Vegt noemt de overgang van deze bundel naar *Tovertuin* de belangrijkste evolutie in het dichterschap van De Vries. Hij ziet er een ontwikkeling in van het collectief onderbewuste, van belangstelling voor het mythische en historische naar de Freudiaanse droomfantasieën van de betoverde tuin.

Maar wat deze gedichten hun vervreemdend en beroezend effect geeft, is niet alleen de opvallende sprookjesachtige droomthematiek, maar vooral ook de taalmuziek. Het woordgeweld is meteen een tweede reden waarom

Märchen und Dämonen bei Hendrik de Vries

Das Œuvre des Dichters Hendrik de Vries (1896–1989) kann als das außergewöhnlichste gelten, das die moderne niederländische Literatur hervorgebracht hat. Der Groninger mit einer Schwäche für spanische Kultur und Musik zeichnete und malte, fertigte viele Übersetzungen an, schrieb Essays und sogar eine Autobiographie in Versform. Besonders als Dichter hat er sich einen Platz in der niederländischen Literaturgeschichte erobert. Sein bemerkenswertester und beeindruckendster Gedichtband ist zweifellos *Tovertuin* (*Zaubergarten*, 1946), eine Sammlung von 135 titellosen Gedichten. Gearbeitet hat er schon seit 1938 an diesen Versen. Er betrachtete sie als sein Lebenswerk. Während des Krieges sorgte er dafür, dass überarbeitete Manuskripte bei verschiedenen Freunden über die ganzen Niederlande verteilt lagen, um den Band so vor der Vernichtung zu bewahren.

Die Personen, die im *Tovertuin* umherstreifen, sind oft Kinder. Sie werden von einer anderen Welt angezogen, einer Welt voller Tabus und Verbote, aber auch voll Spannung und Genuss. Es ist eine Märchenwelt, in der nicht nur Prinzessinnen und Kobolde hausen, sondern auch Menschenschlächter, Kinderschänder und „Schwarze wie Räuber und Teufel/sie rütteln, stochern und schüren“. Es ist eine Welt der schwarzen Romantik – de Vries kannte das Werk von Mario Praz –, der unbekannten Gefahren, oft sexuell gefärbt, die zugleich anzieht und beängstigt. Die Gedichte sind formal sehr unterschiedlich. Einige sind keine zehn Verse lang, andere sind lange, erzählende Gedichte, Balladen. Der Untertitel des Gedichtbands lautet denn auch „Romanzen, Erzählungen und Arabesken“. Goethes *Erkönig*, den De Vries selbst übersetzte, war eine der Inspirationsquellen für *Tovertuin*.

Phantastische Themen und Motive gehören zum Wesen seines Werkes. Sie sind schon in den allerersten Gedichten zu finden. Die Faszination für Träume und dunkle Nächte geistert durch de Vries' 'offizielles' Debüt *De nacht* (1920). Zusammen mit seinem Bruder läuft das Ich durch die Nacht: „Die Vögel riefen spät. Ein Schrei/ huschte uns nach.“ Auch in einem anderen Band, der noch vor dem Krieg erschien, *Atlantische balladen* (1937), ging es – wie der Titel andeutet – um einen fiktiven Ort. Jan van der Vegt nennt den Übergang von diesem Band zu *Tovertuin* die wichtigste Entwicklung im dichterischen Leben von de Vries. Er sieht darin eine Entwicklung vom kollektiven Unterbewussten, Interesse für das Mystische und Historische zu den Freudschen Traumphantasien des verzauberten Gartens.

Aber die Gedichte erhalten ihren verfremdenden und berausenden Effekt nicht nur durch die auffallend märchenhafte Traumthematik, sondern

De Vries een buitenbeentje is in de Nederlandse literatuur. Botsende klemtonen, variërende metrische patronen en schokkende ritmes zijn typisch. Het krachtige ritme dat daardoor veel van zijn verzen kenmerkt, werd sterk beïnvloed door de Spaanse muziek en taal. Sommige gedichten uit *Tovertuin* zijn direct geïnspireerd door Spaanse melodieën, die De Vries 's nachts beluisterde uit zijn omvangrijke collectie Spaanse grammofoonplaten. De woordmuziek van de Spaanse poëzie trachtte hij in zijn vertalingen consequent te bewaren. Vooral de bundel *Coplas* uit 1935 vormen daar een mooi voorbeeld van. Het zijn zevenhonderd coupletten over de meest uiteenlopende aspecten van het Spaanse leven. Voor het vollere effect van het Spaanse halfrijm probeerde De Vries in zijn vertalingen een equivalent te vinden in volle rijmen. Later schreef hij zelf ook een aantal gedichten in het Spaans, de *Cantos extraviados del Espanol groninguense* (1971). Waarschijnlijk mede door die Spaanse invloed vertoont zijn poëzie een rijke afwisseling van verschillende metra, vaak binnen een en hetzelfde gedicht, bijvoorbeeld in het hiervoor opgenomen „Ziek en moe naar mijn bedje gebracht“. Wanneer De Vries zichzelf een „magisch dichter“ noemt, dan heeft dat dus niet alleen betrekking op de beelden die hij oproept, maar ook op de werking van de taal. Het complexe spel met binnenrijmen, assonanties en alliteraties, de speelse afwisseling van versvoeten zijn de rituelen waarmee hij aan woordmagie doet.

In 1999 werd bij de Historische Uitgeverij te Groningen een bundel met opstellen over Hendrik De Vries, *In droomcadans bedwongen*, uitgegeven. Deze opstellen vormen een uitstekende inleiding op het werk van deze dichter. Ze bieden informatie vanuit zeer diverse invalshoeken. A.L. Sötemann opent met een stuk over de poëzie-opvattingen van De Vries. Hij laat daarin de dichter ook zelf aan het woord over de betekenis van droom en magie en over het belang van de prosodie van het gedicht. Auteur en criticus P.H. Dubois voerde vanaf kort voor de oorlog een boeiende correspondentie met De Vries, waarin onder meer diens houding tegenover de Spaanse burgeroorlog en het ontstaansproces van zijn gedichten uitvoerig ter sprake komen. Boeiende lectuur biedt ook „Een tuin vol demonie“ door Jan van der Vegt, die de ontstaansgeschiedenis van *Tovertuin* toelicht. Hier blijkt nog eens hoe grondig De Vries zich met vrienden onderhield over zijn verzen en over de constructie van de bundel. Invloeden van buitenlandse auteurs als Poe, Shelley, Swinburne en van De Vries' Nederlandse favorieten Vondel en Bilderdijk duiken daarbij telkens weer op. Willem Wilmink, die in 1988 in *Het verraderlijke kind* al over een aantal 'kindergedichten' uit *Tovertuin* schreef, vergelijkt de vrouwen uit De Vries' gedichten met die uit zijn *Sprookjes*. De auteur schreef zijn sprookjes voor de oorlog en ze werden na

vor allem auch durch die Sprachmusik. Die Wortgewalt ist ein zweiter Grund, warum de Vries ein Außenseiter in der niederländischen Literatur ist. Aufeinanderprallende Betonungen, variierende metrische Muster und aufrüttelnde Rhythmen sind typisch. Der kraftvolle Rhythmus, der viele seiner Verse kennzeichnet, wurde sehr stark von der spanischen Musik und Sprache beeinflusst. Einige der Gedichte aus *Tovertuin* wurden unmittelbar inspiriert vom Rhythmus spanischer Lieder aus seiner umfangreichen Sammlung spanischer Schallplatten, die de Vries nachts anzuhören pflegte. Die Wortmusik der spanischen Poesie versuchte er in seinen Übersetzungen konsequent beizubehalten. Besonders der Band *Coplas* (1935) ist ein gutes Beispiel dafür. Er umfasst siebenhundert Strophen über die verschiedensten Aspekte des spanischen Lebens. Für den volleren Effekt des spanischen Halbreimes versuchte de Vries in seinen Übersetzungen ein Äquivalent in Vollreimen zu finden. Später schrieb er auch selbst eine Reihe von Gedichten auf Spanisch, die *Cantos extraviados del Espanol groninguense* (1971). Wahrscheinlich ist es auch dieser spanische Einfluss, durch den seine Poesie eine reiche Abwechslung unterschiedlicher Metren zeigt, oft innerhalb ein- und desselben Gedichtes, z. B. in dem hier aufgenommenen Gedicht „Krank und müd in mein Bettchen gebracht“. Wenn de Vries sich selbst einen „magischen Dichter“ nennt, dann bezieht sich das also nicht nur auf die Bilder, die er aufruft, sondern auch auf die Wirkung der Sprache. Das komplexe Spiel mit Binnenreimen, Assonanzen und Alliterationen, die spielerische Abwechslung der Versfüße sind die Rituale, mit denen er seine Wortmagie vollführt.

1999 erschien bei der Historische Uitgeverij in Groningen ein Sammelband mit Aufsätzen über Hendrik de Vries: *In droomcadans bedwongen*. Diese Aufsätze bilden eine ausgezeichnete Einführung in das Werk des Dichters. Sie bieten Informationen aus sehr verschiedenen Blickrichtungen. Eröffnet wird der Band mit einem Beitrag von A. L. Sötemann über die Poesieauffassungen von de Vries. Er lässt den Dichter auch selbst zu Wort kommen über die Bedeutung von Traum und Magie und über die Wichtigkeit der Prosodie des Gedichtes. Der Autor und Kritiker P.H. Dubois führte seit kurz vor dem Krieg einen fesselnden Briefwechsel mit de Vries, in dem u. a. dessen Haltung zum Spanischen Bürgerkrieg und der Entstehungsprozess seiner Gedichte ausführlich angesprochen werden. Spannende Lektüre bietet auch „Een tuin vol demonie“ von Jan van der Vegt, der die Entstehungsgeschichte von *Tovertuin* erläutert. Hier wird noch einmal deutlich, wie eingehend sich de Vries mit seinen Freunden über seine Gedichte und den Aufbau des Bandes unterhielt. Einflüsse von ausländischen Autoren wie Poe, Shelley, Swinburne und de Vries' niederländischen

de dood van de dichter gevonden in een schoolschrift uit de nalatenschap. In 1990 werden ze voor het eerst uitgegeven. Henk Hillenaar ten slotte geeft in zijn bijdrage psychoanalytische duiding bij diverse thema's uit de niet afgewerkte 'levensroman', zijn autobiografie op rijm. De uitgave van de Historische Uitgeverij is verlucht met niet eerder gepubliceerde foto's en documenten.

Ter gelegenheid van een tentoonstelling van schilderijen en grafisch werk van De Vries, die plaatsvond in het Kubin-Haus in Oostenrijk, verscheen in 1997 (Oberösterreichisches Landesmuseum Linz) een catalogus onder de titel 'Das im wachenden Traum Gesehene', waarin de lezer ook over de band tussen de Oostenrijkse kunstenaar Alfred Kubin en Hendrik de Vries wordt geïnformeerd.

Maar de allerbeste kennismaking met De Vries vormen natuurlijk zijn gedichten zelf. Hierboven wordt een selectie van vijf gedichten in een vertaling van Ard Posthuma afgedrukt. Het gaat om het gedicht 'Mijn broer' uit *Nacht* (1920), de 'Atlantische Ballade XIV' uit *Atlantische balladen* (1937) en om de gedichten 'Onder de bomen', 'Ziek en moe naar mijn bedje gebracht' en 'Toen het meisje vroeg: 'Komt mijn liefste weer?'' uit *Tovertuin* (1946).

Lut Missinne

Favoriten Vondel und Bilderdijk tauchen dabei immer wieder auf. Willem Wilmink, der 1988 in *Het verraderlijke kind* bereits über einige 'Kindergedichte' aus *Tovertuin* geschrieben hat, vergleicht die Frauen aus de Vries' Gedichten mit denjenigen aus seinen *Sprookjes* (Märchen). Der Autor schrieb die Märchen vor dem Krieg, sie wurden nach seinem Tod im Nachlass des Dichters in einem Schulheft gefunden und 1990 zum ersten Mal herausgegeben. Henk Hillenaar schließlich liefert in seinem Beitrag psychoanalytische Deutungen zu verschiedenen Themen aus dem unvollendeten 'Lebensroman', der gereimten Autobiographie. Der Band ist mit bisher unveröffentlichten Fotos und Dokumenten illustriert.

Anlässlich einer Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen de Vries', die im Kubin-Haus in Österreich stattfand, erschien 1997 (Oberösterreichisches Landesmuseum Linz) ein Katalog mit dem Titel 'Das im wachenden Traum Gesehene', in dem der Leser auch etwas über die Verbindung zwischen dem österreichischem Künstler Alfred Kubin und Hendrik de Vries erfährt.

Aber am allerbesten kann man de Vries natürlich durch seine Gedichte kennen lernen. Oben ist eine Auswahl von fünf Gedichten zusammen mit der deutschen Übersetzung von Ard Posthuma abgedruckt. Es handelt sich um das Gedicht 'Mein Bruder' aus *Nacht* (1920), die 'Atlantische Ballade XIV' aus *Atlantische balladen* (1937) und um die Gedichte 'Unter den Bäumen', 'Krank und müd in mein Bettchen gebracht' und 'Als das Mädchen fragte: 'Kommt mein Lieb nicht mehr?'' aus *Tovertuin* (1946).

Lut Missinne / Übersetzung: Anja Venjakobs