THE POETRY OF JOACHIM RINGELNATZ
..AN INTERPRETATION

Thesis for the Degree of Ph. D.
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
John Michael Trojanowicz
1964

THESIS

This is to certify that the

thesis entitled

THE POETRY OF JOACHIM RINGELNATZ

AN INTERPRETATION

presented by

John Michael Trojanowicz

has been accepted towards fulfillment
of the requirements for

Ph.D. degree in German

Stanley K. Townsend
Major professor

Date 5 June 1964

O-169

LIBRARY
Michigan State
University

ABSTRACT

THE POETRY OF JOACHIM RINGELNATZ - AN INTERPRETATION

by John Michael Trojanowicz

The poetry of Joachim Ringelnatz is considered in this paper as an expression of his personality; reference is made to his life experiences only when this is essential to an understanding of his poetry. My purpose is to dispel prevailing misconceptions about him and to clarify Ringelnatz' artistic image by showing his poetic development with a chronological treatment of the poetry, discussing his most significant themes and motifs, both philosophical and esthetic, his modes of expression, style, poetic devices, and the persons, places, and experiences which influenced him. I have had but limited recourse to biographical information since most information about Ringelnatz is available only in newspapers and non-scholarly journals which provide very meager help for a study of this kind. Research papers dealing with Ringelnatz' poetic works are indeed rare, consisting of half a dozen short articles in various literary journals which treat only one or two aspects of his poetry.

Joachim Ringelnatz' poetic production can be divided into four well defined periods: an imitative period comprising the Frühe Gedichte; a satirical period marked by publication of Die Schnupftabaksdose (1912), Turngedichte (1920), Kuttel Daddeldu (1920), and Geheimes Kinderspielbuch (1924); a didactic period consisting of Reisebriefe eines Artisten (1927), Matrosen (1928), Allerdings (1928), Flugzeuggedanken (1929), and Kinder-Verwirr-Buch (1931); and a lyrical period during which Ringelnatz wrote the poems of Die Flasche und mit ihr auf Reisen (1932), Gedichte dreier

Jahre (1932), Gedichte, Gedichte (1933), and Der Nachlass (1935).

Some of the poems from the satirical period, notably in Für kleine Wesen and Die Schnupftabaksdose, embody the elements of language creativity employed by Morgenstern, though with an entirely different motivation. Morgenstern rebels against bourgeois society by undermining language, its basis; Ringelnatz merely plunders language of its capricious potential for the sake of humor, confusing the realms of the animate and the inanimate to produce playful, harmless, superficial grotesqueries. Because of his frequent employment of grotesque devices Ringelnatz is often referred to as a "grotesque" poet. He was, however, too optimistic, too naive, too natural to produce truly grotesque poetry, and his characteristic "grotesque" style, often attributed to Morgenstern's influence, was achieved by 1910 before Ringelnatz had read Morgenstern's verse.

Ringelnatz tended in his early work to write poetry in cycles, although these often lacked the unity required of a true poetry cycle. His satire was for the most part not concerned with social or political matters but with the weaknesses and foibles of individual human beings. He did seek to discredit bourgeois values, however, and to annihilate mediocrity in an effort to gain breathing room and a more genuine, more honest approach to life. Ringelnatz was a conscious moralist who did not avoid scurrility and shock effects to seize the attention of his audience in hopes of transforming them into better inhabitants of a better world. After 1924 he no longer made satire his poetic raison d'etre; it was, rather, a means of clearing the way for the purposeful didacticism and the pure lyric poetry of his later collections.

After 1927 Ringelnatz' poetry exhibited less satire, less scurrility, and even less humor than his earlier work. The tone of the poems became

muted and the emotions less violent than before. Noteworthy is the fact that Ringelnatz' painting (which he began to work at seriously about 1920) and his poetry show similar themes, techniques, and styles. His poems became increasingly impressionistic, and his paintings also showed the influence of Impressionism. He reproduced with brush or pen his impressions of the world, poeticized the figures of his imagination, and exhibited deep if restrained emotion in his pure lyrical productions.

Ringelnatz' view of life was basically pessimistic and melancholy, but he was convinced of the essential goodness of human intuition. He contended that man can find meaning for life and happiness if he lives with a purpose and retains a naive faith in God in spite of the multitude of obstacles encountered in daily existence. In his didactic verses Ringelnatz extolled honesty, humility, generosity, courage, reverence for life, and an all-inclusive compassion. Technically Ringelnatz' poetry shows increasing regularity of form as one reads chronologically through his works.

Didacticism was predominant in Ringelnatz' poetry from 1927 to 1931 and represented an intermediate stage in his poetic maturation. It was an important period since it was then that he became reconciled with his life and was able to achieve the pure lyricism of his final period.

Each poem of the last period is a well rounded and unified entity, characterized primarily by an undivided devotion to the lyrical moment. These poems express with lyrical beauty and technical maturity Ringelnatz' life wisdom. In his last poems there is a quest for an absolute which is frustrated; the poet returns to an intuitive faith in God and man.

Joachim Ringelnatz was a romantic and irrational philosopher, a satirist and style innovator, a completely original poet who had the courage to stand alone, to develop a highly personal approach to art, and to pursue it to its final consequences. Plebian by choice, he was an idealistic moralist whose goal in a world fraught with deception, arrogance, hate, and strife, was the promotion of honesty, humility, and love.

THE POETRY OF JOACHIM RINGELNATZ--AN INTERPRETATION

by

John Michael Trojanowicz

A DISSERTATION

Submitted to

Michigan State University

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

Department of Foreign Languages:

German

1964

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 1

Chapter

I. IN SEARCH OF A STYLE. 6

II. SATIRE. 20

III. THE QUEST FOR PURPOSE AND TRUTH 73

IV. LIFE, LOVE, AND DEATH 153

V. CONCLUSION. 177

BIBLIOGRAPHY 186

INTRODUCTION

The year 1933 has left an indelible mark on the history of the world. Millions of lives have been irrevocably altered by the events which distinguish this year from all other years in our twentieth century. For Joachim Ringelnatz it marked the end of a professional career as an entertainer begun on the tiny stage of Kathi Kobus' "Simplizissimus" some twenty-four years before. It had become clear to Ringelnatz that he was undesirable to the regime of the brown era which labelled him "decadent"; thus he was not surprised on that evening in 1933 when he was escorted from the stage in Dresden, forbidden to appear in public, and required to submit all proposed publications to a censor. It was not Ringelnatz' nature to conceal wisely his revulsion for the methods of the Nazi regime, and these restrictions proved to be his death sentence. Condemned to inactivity, publicly censured, crushed by spiritual torments and the cares of life, he became a victim of tuberculosis which had lain dormant within him for some time. On the morning of the seventeenth of November 1934 the life of Joachim Ringelnatz came to an end in his fifty-first year.

It had been a hard life but a full and interesting one. It had begun on the seventh of August 1883 in the Saxon city of Wurzen in the secure and proper atmosphere of upper middle-class gentility. His father, Georg Bötticher, a native Thuringian and a distant relative of Bismarck's Minister of the Interior von Bötticher, was a talented designer and popular poet who had acquired a literary reputation from his publications in the then popular Auerbachs Kinderkalender. His East Prussian mother, the former Rose Marie Engelhart, had also exhibited artistic talent. Their son, Joachim Bötticher, who later forsook his bourgeois name in favor of the droll Ringelnatz which in the language of the sea means "sea horse,"

inherited the artistic talents of his parents; at an early age he began to draw and to write verse. However, he found it impossible to subject his blossoming talent to the disciplined rigors of formal education. School became tortuous for him; it remained throughout his life a tormenting recollection which he would much rather have forgotten.

In March 1901 with the Einjährig-Freiwillig-Examen the painful school years came to an end. Young Hans had no hint that the next four years of his life would be even more difficult than his school years. Contrary to the desires of his family, he went to sea where he experienced life in its most difficult form. Driven to desperation by the brutality of the officers and men of the sailing ships on which he served, he deserted in Central America, only to be returned to his ship in chains. Despite the difficulty of those years, they remained Ringelnatz' single most significant artistic inspiration. The motifs of sea, sailors, exotic ports, and the overwhelming contact with nature afforded him by life at sea recur again and again throughout his artistic productions. Ringelnatz never tired of relating his experiences during these years and, at least publicly, he always identified himself with sailors whom he admired and respected.

Because his eyesight weakened he was unable to pass the examinations required of seamen on steamships, and he was forced to leave the sea in 1905. After an apprenticeship in a business firm, he tried his hand at the most diverse "bourgeois" occupations. He was, among other things, a clerk, a travelling salesman, bookkeeper, and correspondent. Finally through a stroke of good fortune he discovered the environment necessary to bring his potential talent to fruitful fulfillment in Kathi Kobus' Munich cabaret "Simplizissimus". Kathi engaged him as "house poet" in 1909.

It was then that Ringelnatz' public career began. In this dark and smoky night club he stood next to the best cabaret artists of his time and recited his verses. His fame grew quickly and soon he was asked to contribute to various periodicals, among them the famous Simplicissimus where he worked beside such noteworthy poets as Hermann Hesse and Thomas Mann. It was also during these years that he published his first books. At the outbreak of World War I he was recalled into the Imperial German Navy where he advanced to the rank of lieutenant and commander of a minesweeper.

After the war Ringelnatz resumed his career, returning briefly to Kathi Kobus' "Simplizissimus" in 1920, the same year in which he married Lona Pieper. It was during this year that he first began using the pseudonym Ringelnatz under which he toured Germany and Austria as a cabaret poet, and published both prose and poetry. His most important works are: Turngedichte (1920), Kutteldaddeldu (1920), Reisebriefe eines Artisten (1927), Allerdings (1928), Matrosen (1928), Als Mariner im Krieg (1928), Flugzeuggedanken (1929), Mein Leben bis zum Kriege (1931), Kinder-Verwirr-Buch (1931), Gedichte dreier Jahre (1932).

The last decisive stage of Ringelnatz' public life began in 1920 in Berlin. Hans von Wollzogen had seen Ringelnatz in the "Simplizissimus" and soon thereafter engaged him in his Berlin cabaret "Schall und Rauch". From this time on Ringelnatz' star as a poet and interpretative artist shown ever more brightly. In 1930 Ringelnatz became a permanent resident of Berlin.

On the seventh of August 1933, Ringelnatz' fiftieth birthday, the publisher Ernst Rowohlt invited the poet's friends to hear Ringelnatz recite his poetry at the Kaiserhof hotel. The artist's best paintings

were put on exhibition in the hotel lobby. Ringelnatz never presented his verses more movingly. He smilingly received the applause of his friends--the last such occasion before his death on November 17, 1934.

The repression of the Nazi regime prevented the publication of many new editions of Ringelnatz' works, and it seemed as if the sailor and his songs would sink into oblivion. In the early postwar years many still lived who had personally heard and loved him, yet he was practically unknown to the younger generation. Deploring this situation and in the hope of awakening new interest in Ringelnatz, the Karl H. Henssel publishing house in Berlin, at the suggestion of the poet's widow and friends, published the first edition of his collected poetry in 1950. The publisher's confidence in his venture was confirmed by the successful reception of this work, and further new editions of Ringelnatz' prose and poetry have been appearing every year since. The new editions have stimulated a great deal of interest in the poet, a fact which is substantiated by Ringelnatz' inclusion in one of the most reputable anthologies of twentieth-century German verse.[1] Ringelnatz is represented in the collection by nine poems, as many as those of Bertolt Brecht or Georg Heym--Erich Kästner, Josef Weinheber and many others are represented with fewer.

Ringelnatz has impressed me with his unabashed honesty, his masculine courage, the significance of his message, and the novelty of his style. I have tried to treat his poetry in this paper as an expression of his personality as revealed in the poems themselves; I refer to his life

---

[1] Ergriffenes Dasein - Deutsche Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts, ausgewählt von Hans Egon Holthusen und Friedhelm Kemp (München: Hartfrid Voss Verlag, 1953).

experience only when it is essential to an understanding of the poetry. I hope with my paper to dispel prevailing misconceptions about him and clarify Ringelnatz' artistic image by showing his poetic development with a chronological treatment of the poetry, discussing his most significant themes and motifs, both philosophical and esthetic, his modes of expression, style, poetic devices, and the persons, places, and experiences which influenced him. I have adopted this approach as much out of necessity as out of desire since most of the secondary information about Ringelnatz is available only in newspapers and non-scholarly journals which provide very meager information for a study of this sort. Research papers dealing with Ringelnatz' poetic works are indeed rare, consisting of half a dozen short articles in various literary journals which do no more than allude to one or more aspects of the poet's works.[2] With my paper I hope to promote new understanding and renewed interest in a figure whom I consider unique in the history of German literature.

---

[2]The German writer Herbert Günther informs me that his forthcoming biography of Ringelnatz will deal mainly with the facts of the artist's life. I take it that his discussion of Ringelnatz' verses will treat primarily their biographical content.

CHAPTER I

IN SEARCH OF A STYLE

> ... und der neunjährige Hans, der Dichter der Familie, hat den Geschwistern je ein Notizbuch mit einem Gedichte, der Mama und Grossmama ein Weihnachtslied, dem Papa aber gar ein ganzes Buch geschenkt, das "Die Landpartie der Tiere" heisst und von ihm selbst verfasst, geschrieben und sogar illustriert worden ist.[3]

Ringelnatz began to show artistic promise at a very early age. This is hardly surprising, considering the poetic endeavors of his father. The boy's very early verse is no longer extant; those poems which we do possess from Ringelnatz' early years are of no more than biographical interest. The poems which appear in the Frühe Gedichte are by and large purely conventional in nature and are thus significant only insofar as they give us some notion as to which literary phenomena particularly impressed the young Ringelnatz. The characteristics are for the most part romantic, with Eichendorff's influence prevailing: melancholy, Weltschmerz, tearful sentimentality, sensitivity to the haunting tones of folk melodies, homelessness, the purity of first love and disappointment, idealized friendship, the mystery of the night-time mood, the omnipresence of and the longing for a passionate, youthful death, lost youth, praise of honesty and courage, responsibility to life and praise of poets and their unconventional life.

---

[3]Georg Bötticher, "Meine Lieben. Ein Weihnachtsbüchlein," Joachim Ringelnatz ein malender Dichter, Hrsg. Werner Schumann (Hannover: Fackelträger Verlag, 1961), 31-32.

The influence of the Romantics is also evident in the form of the early poems. As in the majority of Eichendorff's lyrics, for example, the iamb, lines of alternating three and four stresses, an alternating rhyme scheme, and the four lined stanza predominate. The rhymes are conventional: lauschen - rauschen, Schmerzen - Herzen, Luft - Duft, verloren - geboren, leise - Weise, klingen - singen, hauchen - tauchen, schauen - trauen, sinnen - rinnen, neigen - schweigen, Reue - Treue, denken - lenken.

The following poem could easily be Eichendorff's. It illustrates aspects of the romantic influence: alternating lines of three and four stresses, an alternating rhyme scheme, melancholy, Weltschmerz, tearful sentimentality, sensitivity to the haunting tones of a folk melody, homelessness and conventional rhymes, characterized by the commonly used lauschen and rauschen.

Klänge aus zwei Welten[4]

Weiche Finger auf den Tasten
Spielten traumverloren.
Brausend wogten aus dem Kasten
Walzerstimmen, lustgeboren.
Und am Strasseneck, wo leise
Wort und Ton im Wind verklingt,
Sang ein Gassenbub die Weise,
Wie das Volk sie singt.
Abseits hielt ich still und lauschte
Beiden Melodien,
Dass mir's, als das Spiel verrauschte,
Wie ein Traum erschien.
Und sie haben nichts gespürt
Von dem fremden Wandersmann,
Dem ihr Lied das Herz gerührt,
Bis ihm Trän um Träne rann.

---

[4]Most poems of Ringelnatz reproduced in this dissertation are quoted from ... und auf einmal steht es neben dir (Berlin: Karl H. Henssel Verlag, 1950). Page references are not given for the poems quoted from this collection since they may be easily found in the table of contents of the work. The sources of other poems of Ringelnatz not included in this collection are given in footnotes.

A less frequent theme is an anachreontic eagerness for life. The spirit is patterned upon that of Gleim, Uz and Götz:

> Freude soll nimmer schweigen.
> Freude soll offen sich zeigen.
> Freude soll lachen, glänzen und singen.
> Freude soll danken ein Leben lang.
> Freude soll dir die Seele durchschauern.
> Freude soll weiterschwingen.
> Freude soll dauern
> Ein Leben lang.

This verse is reminiscent of Gleim's Einladung zum Tanz, for example:

> Kein tödliches Sorgen
> Beklemmet die Brust!
> Mit jeglichem Morgen
> Erwach ich zur Lust.
> Hier unter den Reben,
> Die Bacchus gepflanzt,
> Mir Schatten zu geben,
> Sei heute getanzt![5]

Significant to the total picture are three typical Ringelnatz characteristics which appear in the early poems in embryonic form. It seems that the basis for Ringelnatz' comic Urerlebnis originated in the bizarre proportions of his nose in comparison to his total physiognomy. In reconciling himself with this initially painful reality he discovered his ability to express himself and reached his full stature as a humorist. Rising above an unfortunate and potentially tragic vicissitude of nature, he mastered it and even transformed it into an advantage. This is the first indication we have of Ringelnatz' talent in amusing people at his own expense:

---

[5]Deutsche Dichtung im 18. Jahrhundert, Hrsg. Adalbert Elschenbroich (München: Carl Hanser Verlag, n.d.), 107.

Hans wird der Nasenkönig gennant,
Denn er hat eine lange Nase...
Hans kommt in die Schule. Er hört, dass man lacht,
Dass man sich über ihn lustig macht,
Dass man vom Nashorn, vom Rüsseltier spricht
Und von der Gurke in seinem Gesicht. -
So folgt ihm der Ulk auf Schritt und Tritt
Und Hans lacht mit . . .
Hans lacht dazu, wenn man witzelt und höhnt,
Er hat mit der Zeit sich daran wohl gewöhnt.

Ringelnatz stresses the importance of friendship on numerous occasions throughout his works. In the early poems we find:

Hinaus an den Strand will ich gehen,
Wenn keiner wacht.
Das wilde Meer zu sehen
Und die heilige Nacht.

Und wieder fasst mich das alte Weh -

Am Strand tanzt ein Boot.
Das lockt mich hinaus in die tosende See,
Fort, fort für immer von Hass und Not,
In die See, in die Nacht, in das Glück, in den Tod.

Ich löse das Tau
Und die Freiheit lacht
Hinter Nebel und Grau.
Und ich fahre jubelnd hinaus in die Nacht,
Das Elend fliehend zu Tod und Glück.

Einmal nur blick' ich zurück.
Da winkt an Land
Eine Freundeshand -

Und wie ich das seh',
Da hab' ich vergessen all Hass und Not,
Es fasst mich wieder das alte Weh.
Ich wende das Boot
Zurück zum Land
Und küsse die treue Freundeshand.

Friendship--love--removes all depression and sorrow. Friendship makes life worth living. It is salvation for Ringelnatz. The sea imagery in this poem is romantic as is the night-time mood and the characterization of life as "das alte Weh". These terms we meet in numerous poems of Heine. The sea became Ringelnatz' most significant poetic experience. He

later completely identified himself with it, and it was referred to again and again by our poet.

The third of the typical characteristics to appear in the early poems shows Ringelnatz' reverence for life in minute forms. He regards the microcosm as the core of the macrocosm and thus its superior. Ringelnatz is not concerned only with the human microcosm but also with the essence of all existing phenomena, no matter how insignificant. We find that he does not hesitate to sing the praise of a dusty weed on the roadside, a flea, or an ant because to him it is a basic truth "... Dass die kleinste Welt die grösste ist."

The first indication we have of the poet's characteristic style is found in the short collection of didactic, allegorical children's poems entitled Für kleine Wesen. Although the message is basically traditional for the children's verse, we see in them a stylistic transition from the conventional to the radical, for these poems embody the elements of language creativity employed by Morgenstern whose unbridled phantasy produced a truly grotesque nonsense.[6] Both Ringelnatz and Morgenstern use lyric poetry to create a tension between form and content. Meter and sound are utilized with the greatest freedom in order to create disconcerting contrasts in the total meaning of the words. In productions of this nature, however, the imagination is not completely free but rather limited by the language. A sound, a word, or an expression inspires the phantasy and at the same time limits it to the use of compatible sounds, words, and expressions. The following poem illustrates Ringelnatz' employment of this technique.

---

[6]See below pages 11, 14, 15, 16, 17, 18.

Das Kuckucksei

Es fiel einmal ein Kuckucksei
Vom Baum herab und ging entzwei
Im Ei da war ein Krokodil;
Am ersten Tag war's im April.

Here Ringelnatz chose the cuckoo's egg for the sake of meter and sound. The action is restricted by the reality of an egg and its obvious limitations. The choice of the word crocodile also depends upon meter as well as upon a necessity to rhyme with April fool's day which reconciles to some extent at least the transgression against reality invoked by the emergence of a crocodile from a cuckoo's egg. Thus a compatibility, even a kind of significance is accomplished, although the poem retains fantastic incongruity.

The purpose of this poem seems to be none other than that of harmless amusement. Further, it is reasonable to contend that this is all he sought with his creative technique. His purpose has often been misunderstood to be the same as Morgenstern's. The technique is outwardly similar, but the motivation is different. This becomes clear from Morgenstern's diary entries from the years 1906 to 1908.[7] Morgenstern's revolt against bourgeois society assumes the form of nonconformity in use of language. Indeed, Ringelnatz is also motivated by anti-bourgeois considerations. As we see later, however, he implements his attack not with linguistic originality but with a harsh crudity which defies bourgeois gentility. In direct contrast to Morgenstern, Ringelnatz is most harmless when he employs language creativity.

---

[7]"Zerbrich die Sprache. . . Unter bürgerlich verstehe ich das, worin sich der Mensch bisher geborgen gefühlt hat. Bürgerlich ist vor allem unsere Sprache: Sie zu entbürgerlichen die vornehmste Aufgabe der Zukunft." Christian Morgenstern, Stufen (München: R. Piper Verlag, 1918), 90.

Ringelnatz' purpose in this, the first of four children's books, seems to be singularly noble and without satirical motives. He combines wisdom of the world with a didactic message and clothes it in an amusing, skillful phonology and light, gay imagery. His uncomplicated Weltanschauung becomes evident in a grotesque[8] symbolism which caricatures animate and inanimate phenomena in order to instruct the guileless creatures for whom he is writing. The world is petty but colorful and interesting, joy is heady but short-lived, human glory is vain and transitory, fear is stupidity, and worrying about a problem magnifies it. The long suffering, the diligent and the righteous will be rewarded:

Das kleine Mädchen

Es war ein armes, kleines Mädchen,
Das strickte nur mit kurzen Fädchen;

Ich glaube Lina war ihr Name.
Sie wurde eine schöne Dame,

War fleissig, brav und lernte gerne,
Da kam ein Prinz aus weiter ferne.

Der sagte: "Liebe gute Lina,
Komm mit mir auf mein Schloss nach China."

Dort sitzen sie nun alle beide
Auf einem Thron von gelber Seide.

Pride, conceit and impiousness will be punished:

Der kleine Junge

Es war ein kleiner, böser Junge,
Der zeigte jedermann die Zunge,

Ging statt zur Schule auf die Strasse
Und drehte allen eine Nase.

---

[8]"Grotesque" means here and elsewhere in this paper simply confusing the animate and the inanimate, the organic and the inorganic. Other implications of the word grotesque and its application to Ringelnatz are discussed on pages 14-18.

Als seine Eltern beide tot,
Kam er in bitterliche Not.

Und lebt nun - weil er sonst nichts kann -
Als armer Leierkastenmann.

The realms of the animate and the inanimate are mixed to produce playful but harmless grotesqueries. The following verse is a lesson in humility.

Der Stein

Ein kleines Steinchen rollte munter:
Von einem hohen Berg herunter.

Und als es durch den Schnee so rollte,
Ward es viel grösser, als es wollte.

Da sprach der Stein mit stolzer Miene:
"Jetzt bin ich eine Schneelawine."

Er riss im Rollen noch ein Haus
Und sieben grosse Bäume aus.

Dann rollte er ins Meer hinein,
Und dort versank der kleine Stein.

The small stone symbolizes a person with little intrinsic quality of his own. Not satisfied with his humble position, he begins to assume false pride, symbolized by the snow, an element considerably less durable than stone but of greater immediate consequence. Once assumed, the image of his own worth assumes proportions which defy control, yet he is impressed with his brief importance when he realizes the potential of his self-assumed greatness. This potential is shown to be purely destructive, and soon he must expiate his sin of pride. His brief reign of terror and power is terminated by the sea, a symbol of the great world. Immersed in this world, he is reduced to his original size and even punished for his lack of moderation by assignment to a position at the bottom of the sea which is much less advantageous than his original location on the top of a mountain.

In Der Knopf Ringelnatz shows the consequences of inattention, restlessness and laziness:

Es war ein Knopf an Fritzens Mütze,
Der machte ungezog'ne Witze.

Erst strampelte er stundenlang,
Worauf er von der Mütze sprang.

Er fiel auf einen Kieselstein,
Dort schlief er ganz ermüdet ein.

Und eine Schlange sah den Schläfer;
Sie dachte sich es sei ein Käfer.

Und weil der Käfer ihr gefiel,
So frass sie ihn mit Stumpf und Stiel.

The button is the symbol of a child who is punished by a natural judiciary for inattention, restlessness and laziness. The lesson is taught, yet a distance in maintained by the grotesque device. The child is thus not threatened but entertained by the sonoric simplicity of the rhyming couplets and the homey familiarity of the alliterative device in the last line. The poem cycle Die Schnupftabaksdose provides many further examples of this technique.

Instances of Ringelnatz' grotesque technique are many and varied in the collections Für kleine Wesen and Die Schnupftabaksdose, and in almost every description of Ringelnatz he is referred to as a "grotesque" poet, a follower of Morgenstern. Wolfgang Kayser dispels this notion in his book Das Groteske. He defines the grotesque thus:

> Das Grauen überfällt uns so stark, weil es eben unsere Welt ist, deren Verlässlichkeit sich als Schein erweist. Zugleich spüren wir, dass wir in dieser verwandelten Welt nicht zu leben vermöchten. Es geht beim Grotesken nicht um Todesfurcht, sondern um Lebensangst. Zur Struktur des Grotesken gehört, dass die Kategorien unserer Weltorientierung versagen ... (bei) Ringelnatz ... Das Groteske liegt nur in einigen äusseren Formelementen, und ihr Gebrauch wirkt ungleich willkürlicher als

> bei Morgenstern. Die hier waltende Phantastik steht zu einem Teil im Dienst einer scharfen Gesellschaftskritik; zum anderen dient sie der Verblüffung und einer bizarren Komik. Um es von der Wirkung her zu fassen: diese Grotesken erzeugen kein beklemmendes Lächeln, sondern suchen auf der schmalen Basis einer verstandenen Kritik nach einem offenen, sogar drohnenden Lachen. Aber es will sich doch erst nach einer entsprechenden, d.h. alkoholischen Einstimmung ergeben.[9]

Ringelnatz' necessity for alcohol is an exaggerated myth, dispelled by several writers who were well acquainted with his personal habits. He posed as an alcoholic because his public expected it. In matters of art he was ever in dead earnest. Herbert Günther relates an experience with Ringelnatz after the latter's performance in the Munich cabaret "Simplizissimus" where he was house poet for many years:

> Unser Nachbartisch ruft ihn zu sich. Ein Weib, angepinselt, sagt zu ihm: 'Ist das nicht schrecklich, jeden Abend betrunken zu sein?' Ringelnatz betrachtet sie und antwortet ruhig: 'Wenn Sie mal ein Kind kriegen oder Sie liegen auf dem Totenbett, dann will ich Ihnen wünschen, das Ihnen so ernst zumute ist wie dem Ringelnatz, wenn er seine Gedichte vorträgt.' Ihr Begleiter stammelt mit rotem Kopf: 'Entschuldigen Sie, Herr Ringelnatz!' 'Ich entschuldige gar nichts. Wer Ringelnatz anspricht, um ihm zu sagen, dass er betrunken ist, zeigt nur, wie furchtbar dumm er ist, ...!'[10]

Aside from this invalid assumption on the part of Kayser, it is true that with very few exceptions Ringelnatz was too optimistic, too naive, too natural to produce truly grotesque poetry. The Morgenstern influence has also been misconstrued. Ringelnatz had already found his characteristic style in 1910. He writes in his autobiographical novel Mein Leben bis zum Kriege:

> Ich hatte kleine Ulkreime geschrieben, zu denen der Maler Seewald entzückende Illustrationen zeichnete. Nach diesen Versehen von mir ist dann später so häufig gesagt worden,

---

[9]Wolfgang Kayser, Das Groteske (Oldenburg und Hamburg: G. Stalling, 1957), 199, 122.

[10]Herbert Günther, Drehbühne der Zeit (Hamburg: Christian Wegner Verlag, 1957), 106.

> ich lehnte mich an Morgenstern an. Aber damals, als ich sie schrieb, hatte ich noch keine Zeile von Morgenstern gelesen.[11]

This, together with Kayser's assertion, seems to render any attempt to represent Ringelnatz as a disciple of Morgenstern indeed tenuous.

The essential disparity in technique and effect between Morgenstern and Ringelnatz is obvious if we consider a poem of the former and Kayser's critique of it:

Die Nähe

Die Nähe ging verträumt umher . . .
Sie kam nie zu den Dingen selber.
Ihr Antlitz wurde gelb und gelber,
und ihren Leib ergriff die Zehr.

Doch eines Nachts, derweil sie schlief,
da trat wer an ihr Bette hin
Un sprach: "Steh auf, mein Kind, ich bin
der Kategorische Komparativ!

Ich werde dich zum Näher steigern,
ja, wenn du willst, zur Näherin!" -
Die Nähe ohne sich zu weigern,
Sie nahm auch dies als Schicksal hin.

Als Näherin jedoch vergass
sie leider völlig, was sie wollte,
und nähte Putz und hiess Frau Nolte
und hielt all Obiges für Spass.

> Man erkennt sofort die Technik des Witzes. Morgenstern verhüllt sie gar nicht, eben weil es sich nicht um Willkür handelt, sondern um Prinzipien der Sprache selber. Da ist zunächst die Personification: ein feminines Abstraktum wird zum Wesen. So personifizierte schon das Mittelalter gern die Abstrakta: Frau Ehre, Frau Welt, Frau Minne - ein Vorgang, in dem die jedem Sprechenden fühlbare Bedeutung des weiblichen Artikels nur gesteigert wird. Als neue und wiederum scheinbar legitime Kraft erscheint der Komparativ. Da wir nun schon bei Gestalten sind, scheint die Näherin die zumindest lautlich rechtmässige Nachfolgerin der Nähe zu sein und ihre Neigung die so wohl beglaubigte Herkunft als Spass zu betrachten, höchst kurzsichtig. Die bessere Einsicht des Lesers wird mit Geschick und gewiss nicht ohne Erfolg angerufen; wer wollte schon so einfältig wie die Frau Nolte sein.

---

[11]Joachim Ringelnatz, Mein Leben bis zum Kriege (Berlin: Karl H. Henssel Verlag, 1951), 329.

> Aber man kann das Ganze doch nicht ernst nehmen und soll es doch nicht? Im Leser entsteht eine gewisse Verwirrung, er macht sich vielleicht sogar auf die Suche, wo hinter dem Ernst der Sprachrichtigkeit doch wieder der Spass steckt. Wenn ihn die Beunruhigung überkäme, dass man der Sprache nicht ohne weiteres trauen dürfte, so wäre wohl eine Absicht Morgensterns erreicht. Schon 1896 notierte er sich: "Oft überfällt dich plötzlich eine heftige Verwunderung über ein Wort: Blitzartig erhellt sich dir die völlige Willkür der Sprache, in welcher unsere Welt begriffen liegt, und somit die Willkür dieses unseres Weltbegriffes überhaupt." (Stufen, S. 100) Und wir dürfen wohl 'Sprache' und 'sprachliches Weltbild' als eigentliche Bedeutung des Bildes ansetzen, wenn er sich im gleichen Jahre aufzeichnet: 'Der Mensch ist ein in einem Spiegelkerker Gefangener.'[12]

We have seen briefly and will see in the discussion to follow that Ringelnatz is less successful in his language improvisations than Morgenstern. He is less polished, less intellectual and therefore does not adhere as closely to nor does he make the most of academic, language principles. In order to be able to appreciate Morgenstern's language-devastating humor, more than a casual knowledge of grammar and structural linguistics is necessary. In Die Nähe, quoted above, the full import of the humor is lost unless the schoolmasterly terminology is fully understood. The very basis of the satirical humor lies in a burlesque of the sterile maze of academic principles by which we are taught to think. Morgenstern shows the tyranny that these modes of thinking often assume, and a thorough knowledge of their complexity is a prerequisite to their destruction which he accomplishes. Another example of this technique is to be found in Der Werwolf:

> Ein Werwolf eines Nachts entwich
> von Weib und Kind und sich begab
> an eines Dorfschulmeisters Grab
> und bat ihn: "Bitte, beuge mich!"

---

[12]Kayser, loc. cit., 199.

Der Dorfschulmeister stieg hinauf
auf seines Blechschilds Messingknauf
und sprach zum Wolf, der seine Pfoten
geduldig kreuzte vor dem Toten:

"Der Werwolf", sprach der gute Mann,
"des Weswolfs, Genitiv sodann,
dem Wemwolf, Dativ, wie mans nennt,
den Wenwolf, - damit hats ein End."

Dem Werwolf schmeichelten die Fälle,
er rollte seine Augenbälle.
"Indessen", bat er, "füge doch
zur Einzahl auch die Mehrzahl noch!"

Der Dorfschulmeister aber musste
gestehn, dass er von ihr nichts wusste.
Zwar Wölfe gäbs in grosser Schar,
doch "Wer" gäbs nur im Singular.

Der Wolf erhob sich tränenblind -
er hatte ja doch Weib und Kind !!
Doch da er kein Gelehrter eben
So schied er dankend und ergeben.

Ringelnatz' inspiration, on the other hand, is basically conditioned by sensory experiences, primarily of the ear and eye. This was so in Das Kuckucksei. But then his purpose is also vastly different from Morgenstern's; he does not seek to undermine confidence in the language but merely to plunder it for amusing and entertaining idiosyncrasies of sound which are often used to provide colorful emphasis for a point of satire.[13]

We have noted an almost complete evolution from purely traditional imitation in Ringelnatz' poetic style to a novel and original simplicity. The Frühe Gedichte present an echo of the German poetic past showing influences from the romantic and anacreontic movements. Für kleine Wesen shows Ringelnatz searching his own poetic talent for a characteristic means of expression. His personal manner became increasingly well defined in his later poetry.

---

[13]See the discussion of Die Schnupftabaksdose below.

Ringelnatz' originality has been doubted, and numerous critics, including Wolfgang Kayser, have referred to Ringelnatz as an imitator of Morgenstern. My discussion above shows that, beginning with Für kleine Wesen, Ringelnatz achieved a tone and a style which was not derivative but was characteristic of him alone.

CHAPTER II

SATIRE

We saw in the collection Für kleine Wesen the beginning of transition from a purely conventional poetic style to a simple, comic style. Die Schnupftabaksdose [published in 1912] was both striking and refreshing in its novelty. Ringelnatz had found a characteristic style which gave unity to the collection and created a poetry cycle.[1] To be sure, the poems do not revolve about a single theme, but they are unified by a common stylistic technique, attention to the minute grotesquerie and a common satirical approach to life.

Ringelnatz' satire does not seek sweeping social or political reforms; he is concerned with the weaknesses and foibles of individual human beings. Thus he accentuates his earlier assertion. "... dass die kleinste Welt die grösste ist". This contention is further emphasized by utilizing grotesque symbols taken from the realm of the minute, populated by termites, ants, earwigs, worms, etc. His use of grotesqueries is unique in that he does not seek to undermine the criteria by which life is oriented as does Morgenstern. He uses his grotesqueries, among other things, to underline his respect for life in the minute as well as to remind man of his essential insignificance and thus to exhort him to humility. A comic effect is important to him. We cannot help laughing at human nature, including

---

[1] A poetry cycle is a group of poems revolving about a single theme.

ourselves, when we see some of our most basic behavioral tendencies compared with the antics of vermin. Realizing that this very behavior is appropriate to vermin, we are mildly shocked to find that vermin are actually incapable of it. We are only mildly shocked because the good-natured ridiculousness of the situation prompts a warm feeling of amusement which mollifies our hurt feelings.

The title of this collection is that of the first poem--an arbitrary choice which becomes evident after one has read the entire collection. Arbitrariness in language and themes is characteristic of Ringelnatz and can be attributed to an inherent capriciousness, even to a rebellion against logic as in the poem Logik from this collection.

Die Nacht war kalt und sternenklar,
Da trieb im Meer bei Norderney
Ein Suahelischnurrbarthaar. -
Die nächste Schiffsuhr wies auf drei.

Mir scheint da mancherlei nicht klar,
Man fragt doch, wenn man Logik hat,
Was sucht ein Suahelihaar
Denn nachts um drei am Kattegatt ?

His arbitrariness is more than a rebellion against logic; it is a kind of mask, at once intended to cover his sensitivity and to prevent a literary historical approach to his works which he would have undoubtedly loathed. In 1933 the Rowohlt publishing house asked him to select a few of those poems which were most characteristic of his work; they appeared later as 103 Gedichte von Joachim Ringelnatz. The arrangement is typically arbitrary and helter-skelter. Included, however, was a poem which hints at the mask, the defense mechanism:

"Das ist nun kein richtiger Scherz.
Ich bin auch nicht richtig froh.
Ich habe auch kein richtiges Herz.

Ich bin nur ein kleiner, unanständiger Schalk.
Mein richtiges Herz, das ist anderwärts, irgendwo
Im Muschelkalk."

Thus we can also consider the title of the Schnupftabaksdose collection a mask, to disguise with harmless humor the message of the poem cycle which becomes clear in a conciliatory poem toward the end of the cycle called Errare Humanum est:

Quietschfidel, mit roter Nase,
Seh ich Kunze gehn.
Warum bleibt er plötzlich mitten auf der Strasse
Stehn?
Warum runzelt er die Brauen?
Warum mag er so entsetzlich
Schmerzlich himmelaufwärts schauen?
Warum wird er plötzlich
Blass?
Oh, nun weiss ich was - - -
Er erblickt mich, winkt. - Fatal!
"Servus, armer Kunze! - - eilt! - ein andermal".
Kalte, falsche, rücksichtslose
Freunde hat die Unterhose.

The title of this poem could appropriately be the title of the cycle: man is comical, he errs, not because he is malicious, but rather because of weakness or lack of foresight as is the case with poor Kunze in the poem above. In the last two lines the animation is suddenly shifted from Kunze to the underwear. This is a characteristic grotesquerie. The ruthless embarrassment of the situation is modified by removing Kunze from responsibility and impersonalizing the situation by showing that whatever "friendship" is involved is cold, false and ruthless. His plight cannot be attributed to human fault but merely to human weakness. The inherent comedy of the situation softens the criticism. The conciliatory tone of this poem is representative of Ringelnatz' satire. His criticism is spiced with humor for its own sake and mellowed by innovations of language and thematic originality. His satire is thus not merely destructive but

possesses also positive qualities which induce a therapeutic laugh and at the same time teach a lesson.

Language creativity in Morgenstern's manner, which was discussed in regard to Das Kuckucksei in chapter I, appears in two poems included in the Schnupftabaksdose cycle. The following lines defy interpretation on any level other than that of word play:

An einem Teiche
Schlich eine Schleiche,
Eine Blindschleiche sogar.
Da trieb ein Etwas ans Ufer im Wind.
Die Schleiche sah nicht, was es war,
Denn sie war blind.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Das dunkle Etwas aber war die Kindsleiche
Einer Blindschleiche.

The comic effect of the word combinations presents one thesis; its antithesis is the requirement of logical compatibility which adds a touch of the tragic. Thus we have a paradoxical picture of comedy and tragedy at once. The total effect creates an uncomfortable and confusing feeling which approaches the reaction produced by the genuinely grotesque described by Kayser.

A second example of language creativity is much more harmless and superficial:

Es war einmal ein Kannibale,
Der war aus Halle an der Saale.
Man sah ihn oft am Bodensee
Für zwanzig Pfennige Entree.

These lines are not entirely harmless, however, as was the case with Das Kuckucksei. In addition to the comic effect of the sonoric rhyme scheme, Ringelnatz is poking gentle fun at people who are duped, perhaps with their own unconscious cooperation, into paying money to view a phenomenon as common and as uninteresting as themselves.

The poem which gives the cycle its name is indeed characteristic in tone, style, message, and grotesque device.

Die Schnupftabaksdose

Es war eine Schnupftabaksdose,
Die hatte Friedrich der Grosse
Sich selbst geschnitzelt aus Nussbaumholz.
Und darauf war sie natürlich stolz.

Da kam ein Holzwurm gekrochen.
Der hatte Nussbaum gerochen.
Die Dose erzählte ihm lang und breit
Von Friedrich dem Grossen und seiner Zeit.

Sie nannte den alten Fritz generös.
Da aber wurde der Holzwurm nervös
Und sagte, indem er zu bohren begann:
"Was geht mich Friedrich der Grosse an!"

The animated snuff box and the talking termite constitute, of course, the grotesque device. The snuff box is the symbol of tradition, hollow and meaningless, yet venerated because of chronological and circumstantial chance. Its self pride reflects human values which are inherently meaningless in the context of universal forces, symbolized by the apparently unimportant wood worm. In the confrontation of tradition with nature tradition is destined to defeat, nature will have its way, its strength surpasses that of even the most imposing human values. It is objective, knows no favorites, and even its most unimportant manifestation is vastly superior to an adversary of the impressive proportions of Friedrick the Great and his time.

The theatrical aspects of romantic love are burlesqued in the following eight lines:

Ein männlicher Briefmark erlebte
Was Schönes, bevor er klebte.
Er war von einer Prinzessin beleckt.
Da war die Liebe in ihm erweckt.

Er wollte sie wiederküssen,
Da hat er verreisen müssen.
So liebte er sie vergebens.
Das ist Tragik des Lebens !

The stamp is the symbol of any little man who falls in love with an inaccessible illusion. The princess represents a skillful parody of a familiar romantic theme. The lover must leave his beloved never to return, but her image will remain with him until his dying day. This common theatrical motif is derided by the grotesque device. The licking of a stamp is of such insignificance as to reveal the triteness, the capriciousness, and the impracticality of the human emotion of love which is overplayed and overrated every day in some popular melodrama or other. Ringelnatz here attempts to awaken the awareness of true proportions, to invoke laughter at a situation which contains the germ of tragic potential. He shows the way to rise above what he ironically calls "Tragik des Lebens". He illustrates this point in approximately the same manner in the following lines:

Ein Nagel sass in einem Stück Holz.
Der war auf seine Gattin sehr stolz.
Die trug eine goldene Haube
Und war eine Messingschraube.
Sie war etwas locker und etwas verschraubt,
Sowohl in der Liebe, als auch überhaupt.
Sie liebte ein Häkchen und traf sich mit ihm
In einem Astloch. Sie wurden intim.
Kurz, eines Tages entfernten sie sich
Und liessen den armen Nagel im Stich.
Der arme Nagel bog sich vor Schmerz.
Noch niemals hatte sein eisernes Herz
So bittere Leiden gekostet.
Bald war er beinah verrostet.

Da aber kehrte sein früheres Glück,
Die alte Schraube wieder zurück.
Sie glänzte übers ganze Gesicht.
Ja, alte Liebe, die rostet nicht !

The grotesque device here is one of Ringelnatz' most successful. The symbolism is alive and vivid and fits the analogous human situation to the

last detail. The nail represents a plain, loyal man. He has somehow acquired a beautiful blond wife. The erotic allusions in lines five and six characterize in an open and elemental manner the "lady's" singular lack of virtue; she is obviously wanton and unprincipled. The image of the sorrowing nail is particularly well chosen as is the ironic last line. "Old love" does not rust, i.e. tarnish, because in many cases it consists of material which is by nature untarnishable such as brass. Some are by nature sensitive, warm, and genuine. These will always be bent and broken by those who are as hard, cold, and unfeeling as a brass screw.

In the above two poems we have witnessed a comic effect by the employment of grotesqueries which belittle melodramatic human tendencies. Ringelnatz chooses a common situation, normally quite serious in proportion. He then selects symbols of unreasonably small dimension which by their very nature downgrade the possible seriousness of the situation and place it in its proper perspective in relation to the whole of life. He thus deemphasizes the human microcosm with an unflattering comparison. His method is then a caricature in reverse. He inverts the telescope, so to speak, by emphasizing the small and thereby diverting the attention from the problem and releasing tension with the safety valve of a laugh. The therapeutic effect of the laugh enables us to review the situation in its proper perspective and thus to rise above it, strengthened by the experience. This is my interpretation of Ringelnatz' purpose, indeed an idealistic one. Should the latter contention seem far fetched, I would like to refer to a passage from Herbert Günther's book Drehbühne der Zeit in which he alludes to this very theme:

> Ringelnatz turnte auf dem Podium mit unsichtbaren Requisiten, die man alle meinte mit Händen greifen zu können. Plötzlich stellte er sich in eine Bühnenecke und sprach, ganz einfach, Satz für Satz - fast war es ein Hersagen - :

In eines Holzes Duft
lebt fernes Land.
Gebirge schreiten durch die blaue Luft.
Ein Windhauch streicht wie Mutter deine Hand.
Und eine Speise schmeckt nach Kindersand.
Die Erde hat ein freundliches Gesicht,
So gross, dass man's von weitem nur erfasst.
Komm, sage mir, was du für Sorgen hast.
Reich willst du werden ? - Warum bist du's nicht ?

Bei den Worten 'Komm, sage mir, was du für Sorgen hast' fasste seine Hand den Vorhang, unbewusst, so wie man sie jemandem auf die Schulter legt, aber nach der Zeile 'Reich willst du werden? - Warum bist du's nicht?' fügte er mit einer entschuldigenden Bewegung hinzu: 'Kleines Gedicht'.[2]

Here is not only a hint at Ringelnatz' idealistic purpose but also further evidence of his characteristic mask.

Noteworthy in the Schnupftabaksdose is a departure from the high-flown language and imagery of the Romanticists prevalent in the Frühe Gedichte. Ringelnatz even hints at disapprobation of romantic themes in Ein männlicher Briefmark . . . The hint becomes a full-blown rejection in the following lines, the last of the cycle. They could be considered his farewell to formal Romanticism.

"Oh", rief ein Glas Burgunder,
"Oh, Mond, du göttliches Wunder!
Du giesst aus silberner Schale
Das liebestaumelnde, fahle,
Trunkene Licht wie sengende Glut
Hin über das nachtigallige Land - -"

Da rief der Mond, indem er verschwand:
"Ich weiss ! Ich weiss ! Schon gut ! Schon gut !"

These lines represent the ironic reproduction of a romantic mood. The vocabulary is that of Eichendorff, Heine, even Goethe. The night-time mood, the pompous imagery, and the adoration of nature are all romantic devices. One could even consider these lines a serious attempt at reproduction of

---

[2]Günther, loc. cit., 125-6.

romantic poetry, at least up to the sixth line where we find the ambiguous and obviously ironic "das nachtigallige Land". Here the mood ends. With line seven it is destroyed by the use of everyday language and the annoyed reply of a personified moon which is openly bored with the florid verbosity of empty and obsolete forms, indeed a fitting farewell to a means of expression no longer valid.

The most widely quoted of all of the Ringelnatz grotesqueries is the following. It playfully ridicules the ambitious dreams of men who idly seek to transcend their limitations and to accomplish what they cannot.

Die Ameisen

In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee,
Da taten ihnen die Beine weh,
Und da verzichteten sie weise
Dann auf den letzten Teil der Reise.

Interesting is the statement that man cannot honestly accept defeat but must rationalize a basis for another course of action, which avoids defeat, hence the "wise" renunciation. This point is further emphasized by the understatement in the last line: "den letzten Teil der Reise."

Ringelnatz employs grotesque allegories of this type throughout the cycle. Human falseness is revealed in a poem the protagonists of which are an earwig and a dove who hate each other but nevertheless indulge in pleasant intercourse whenever they meet. Ringelnatz judges them in the last stanza:

Doch beide wünschten sie sich im stillen,
Der andre möge zum Teufel gehn,
Und da es geschah nach ihrem Willen,
So gab es beim Teufel ein Wiedersehn.

He discusses the unenviable position of the poor artist who depends for his meager existence upon the moneyed class which has neither understanding

for art nor respect for the artist. With a wanderlusting horse hair which finds fertile basis for growth on a human head, Ringelnatz satirizes youthful rebelliousness and the inherent limitations of the human intellect. Complainers are parodied through an allegedly sick larynx which screams like a hyena but is quickly cured when it finds no sympathetic ear. The brutal ruthlessness of the military is travestied by means of a drum which silences all criticism with incessant noise.

Still good natured but possessing most of those attributes which Kayser considers truly grotesque is the following poem, unusual for Ringelnatz.

"Sie faule, verbummelte Schlampe",
Sagte der Spiegel zur Lampe.
"Sie altes, schmieriges Scherbenstück",
Gab die Lampe dem Spiegel zurück.
Der Spiegel in seiner Erbitterung
Bekam einen ganz gewaltigen Sprung.
Der zornigen Lampe verging die Puste.
Sie fauchte, rauchte, schwelte und russte.
Das Stubenmädchen liess beide in Ruhe
Und doch: Ihr schob man die Schuld in die Schuhe.

Here the grotesque device does not end with the animation of inanimate objects to produce satirical allegory as in Die Ameisen. The human realm enters as a "fourth" dimension to produce the grotesque. The fact that a mirror breaks without cause evokes a feeling of uncannyness in the reader; it is a "little event" apparently indicative of the way the world operates. It might even cause us to question our normal orientation in the world and produce a mild Lebensangst which Kayser considers characteristic of the grotesque.

Also employing the "fourth" dimension but with a basically comic purpose are the following lines:

Es war einmal ein Kragenknopf
Mit einer Mechanik am Kopf.
Der Kragenknopf sass im Genick.

Er schnipste mit der Mechanik,
Worauf mit unheilvollem Klang
Ein Kragen, der den Hals umschlang,
Elastisch aus der Angel sprang.
Ein Finger mühte sich durch Knipsen
Ihn wieder richtig einzuschnipsen,
Doch weil ihm das nicht wollte glücken,
Ergriff besagter Kragenknopf
Schnell die Gelegenheit beim Schopf
Und rutschte an des Menschen Rücken
Mit nie geahnter Blitzesschnelle
Hinab nach jener düstern Stelle,
Die sich der arme Mensch verletzt,
Wenn er sich auf was Spitzes setzt.

The collar button seems to be motivated by a firm purpose to injure its human master. Its actions appear to be necessitated by requirements of an immutable fate which man invariably attempts to alter. All of these attempts are futile, and man is finally at the mercy of freakish powers which he cannot understand, much less change. This would indeed be fearful if the consequences were more significant than a mere prick in the bottom. It is this very consequence which distinguishes a Ringelnatz grotesquerie from the grotesqueries of Jean Paul, E.T.A. Hoffman, or Kafka. Ringelnatz is indeed more harmless since he does not seek to induce a profound Lebensangst, a negative goal, but rather to reveal the inherent ludicrousness of the human situation and thereby to bring about an appeasement of the frightening sense of tragedy which we all experience in an aspect of life which we cannot understand.

Die Schnupftabaksdose presents the initial example of Ringelnatz' characteristic style device, the minute grotesquerie, and his novel satirical approach which concerns itself with the weaknesses and foibles of individual human beings. It also shows a basic tendency of all of Ringelnatz' early verse: the poetry cycle. Arbitrariness and the pose become common Ringelnatz devices. He continues to employ linguistic originality

as in Für kleine Wesen but makes a decisive break with Romantic style and themes prevalent in Frühe Gedichte.

As in the Schnupftabaksdose so also in the Turngedichte (1920) the title is a mask. The former presented a well unified poetry cycle revolving around the axis of a common style and satirical approach. It seems as if Ringelnatz attempted the same with the Turngedichte. He was only partially successful in achieving cyclic unity. The symbolic world of gymnastics could carry his satirical protest only to a point. Soon its limitations began to frustrate him, and suddenly he broke with gymnastic symbolism, violent in itself, to express his view of life in terms of unparellelled vehemence and intentionally repugnant cynicism. The title is a disguise for an attitude toward life conditioned by years of military brutality, misery and defeat. Here we no longer have the playful satire of Die Schnupftabaksdose, but experience the abject desperation of an age which has lost its values, its goals, and even its hope. The world is out of joint, upside down, and abounds in filth, misery and darkness. Ringelnatz seeks desperately to find some glimmer of light through the night. Nothing succeeds but the unfailing sunrise, symbolic of love, compassion, and human warmth. It is not a great deal but it is something with which to fight the hopelessness which leads to indifference. The final poem of the collection gives us a revelatory insight into the motivation and the Urerlebnis which stand behind this postwar cry for a "bit of sunshine".

Von einem, dem alles danebenging

Ich war aus dem Krieg entlassen,
Da ging ich einst weinend bei Nacht,
Weinend durch die Gassen.
Denn ich hatte in die Hosen gemacht.
Und ich habe nur die eine
Und niemanden, wo sie reine
Macht oder mich verlacht.

Und ich war mit meiner Wirtin derquer.
Ich irrte die ganze Nacht umher,
Innerlich alles voll Sorgen.
Und sie hätten mich vielleicht am Morgen
Als Leiche herausgefischt.
Aber weil doch der Morgen
Alles Leid trocknet und alle Tränen verwischt -

The dejection, the humiliation of defeat is symbolized by the soiled pants, the masculinity that failed. Loneliness is intensified by indifference. Hate presupposes at least some regard by others. One still has pride, even if detested and despised, but the poet meets only indifference. The image of the sun drying the tears as well as the trousers covers a complex series of implications. It somehow adds dignity to the helpless humiliation of the night. It is not enough to warrant a continuation of the poetic utterance, which ends abruptly, but it does prevent suicide. It is sufficient to inspire the instinctive hope with which nature has provided man to support him through the darkest days. The fact that Ringelnatz does not continue leaves the question open as to whether hope is genuine and of intrinsic value or whether it is a deceptive illusion. Does it merely strengthen man to endure a prolonged torture which he has not the courage to end because of a natural inclination which supersedes the promptings of the intellect?

Ringelnatz was a product of the staid and proper bougeoisie, the great grandson of a tutor at the court of Goethe's Weimar and his noble spouse and the grand nephew of the philosopher Lagarde. Ringelnatz' grandfather had been a clergyman and his father is considered the classic poet of Saxon dialect literature. Yet Ringelnatz chose the pose of a proletarian and made the middle class the butt of his most vigorous satire. He forsook his bourgeois name Böttticher in favor of the comic Ringelnatz which is the common sailor's designation of the sea horse.

Beginning with the Turngedichte, Ringelnatz evidently saw it as his calling to penetrate the facade of the bourgeoisie and to expose its unpleasant details. He seeks to annihilate mediocrity in an effort to gain breathing room and a more genuine, more honest approach to life. He thought to gain this end best by using the strongest language possible since the good and simple words had been misused so often that they had lost all value:

> Du musst die Leute in die Fresse knacken.
> Dann, wenn sie aufmerksam geworden sind,
> Vielleicht nach einer Eisenstange packen, . . .

The first poem of the cycle sets the scene and prepares us philosophically for what is to follow. It is the frame, the pattern into which the various components neatly fit. It is significantly entitled Zum Aufstellen der Geräte (Ein Muster).

> So unterwegs in einem schönen Hechtsprung
> Erblickte er das Licht der Welt, das Leben,
> Und hat - obwohl er damals doch noch recht jung -
> Sich doch sofort in Hilfesstellung begeben.
> Den Kniesturz übend und manch andre Tugend,
> Verging ihm eine turnerische Jugend
> Im Wachen teils und teils im Traum
> Und Freitagnachmittags am Schwebebaum.
>
> Vorturner wurde er und Löwenbändiger,
> Seemann und Schornsteinfeger, Akrobat
> Und schliesslich turnerischer Sachverständiger
> Im transsibirischen Artistenrat
> Er las die Morgenzeitung stets im Handstand,
> Vom Hang der Freiheit sprach sein roter Schlips.
> Er glich - wie er im Turnsaal an der Wand stand -
> Dem altbekannten Herkules aus Gips.
>
> Inhaber aller silbernen Pokale,
> Erwarb er sich den Franziskanerpreis
> Und im August in Halle an der Saale
> Die Jahnkokarde mit dem Lorbeerreis.
> Ein zarter Kern in einer rauhen Schale.

Er hat sich mit einem Salto mortale
Aus dem Leben
Uber ein Felsengeländer
Hinwegbegeben.

The poem is symbolic of an "ideal" life. The young man discussed would be considered a model of the middle class, especially the German middle class, to which Ringelnatz refers as "ein Volk von Turnern". An athletic people does not philosophize. Ringelnatz satirizes this German attitude and shows its results and its futility. Life is only superficially experienced and its goal is public success. Success, however, can be attained only by conformity and by beguiling one's superiors with a servile attitude, thus the significance of the Hilfesstellung and the Kniesturz which Ringelnatz ironically labels as virtues. By practicing such virtues, a gradual but definite public success is assured. Ringelnatz stresses the inherent meaninglessness of the climb to the top by ridiculous illustrations of the various steps upward: a master gymnast, a lion tamer, etc. He ridicules the empty bourgeois cliché [3] Hang der Freiheit by the symbol of a red tie, tastelessly loud, an attempt to feign a virtue. The athlete's image, however theatrical and false, is likened to that of Hercules. Here Ringelnatz reflects a human value judgement then judges himself by adding that the statue is of plaster of Paris, a material which fittingly signifies the innate fragility of the idol. Triviality is added to triviality. The last line of the third stanza is again a bourgeois cliché which, placed at the end of a sequence of meaningless signs, represents the epitome of all inanity. The athlete is expected to have a sensitive soul. The last stanza destroys with one blow the system of values enumerated in the previous verses. At the height of his fame, the

---

[3]Bourgeois cliché: a trite saying commonly accepted by the middle class citizen who is unthinking in his evaluations.

folk hero finally recognizes the hollow shell to which he has dedicated his life and energies. With one stroke he destroys himself and negates the system of values which he symbolizes. Ringelnatz thus makes us aware of the discrepancy between appearance and reality. This poem recalls a similar message conveyed by E.A. Robinson in Richard Cory. The only basic difference between them is the American ideal of wealth contrasted with the German athletic ideal:

> And he was rich - yes, richer than a king -
> And admirably schooled in every grace:
> In fine, we thought that he was everything
> To make us wish that we were in his place.
>
> So on we worked, and waited for the light,
> And went without the meat and cursed the bread;
> And Richard Cory, one calm summer night,
> Went home and put a bullet through his head.

Turnermarsch represents a disparagement of German nationalism with all its emotional appeal, ethnocentric emphasis and rabble-rousing refinements:

> Turnermarsch
> (Melodie: Leise flehen meine Lieder)
>
> Schlagt die Pauken und Trompeten,
> Turner in die Bahn !
> Turnersprache lasst uns reden.
> Vivat Vater Felix Dahn !
> Lasst uns im Gleichschritt aufmarschieren,
> Ein stolzes Regiment.
> Lasst die Fanfaren tremulieren !
> Faltet die Fahnen ent !
>
> Die harte Brust dem Wetter darzubieten,
> Reisst die germanische Lodenjoppe auf !
> Kommet zu Hauf !
> Wir wollen uns im friedlichen Wettkampf üben.
>
> Braust drei Hepp-hepps und drei Hurras
> Um die deutschen Eichenbäume !
> Trinkt auf das Wohl der deutschen Frauen ein Glas,
> Dass es das ganze Vaterland durchschäume.
> Heil ! Umschlingt euch mit Herz und Hand,

Ihr Brüder aus Nord -, Süd - und Mitteldeutschland !
Dass einst um eure Urne
Eine gleiche Generation turne.

The satirical basis of this poem is primarily use of language. Ringelnatz derides German nationalism by a use of language buffoonery. He employs romantic terminology in an ironic context to produce a final ridiculousness. The mood is set in the first stanza by such pompous terms as Pauken und Trompeten, Vivat, Fanfaren tremulieren. The mood is shattered by the last line. The inseparable prefix ent is separated from falten to produce a shoddy rhyme for Regiment. The allusion to drunkeness in lines three and four of the third stanza is clear. Also evident is the reference to conservative ethnocentricism in the final four lines.

As we progress into the cycle the Ringelnatz reaction to bourgeois life becomes ever stronger. He employs gymnastic imagery to illustrate the vast discrepancy between appearance and reality, between the ideal, to which lip service is paid, and the actual practice. The poem Freiübungen is one of the most crass examples of his method of revelation:

Wenn eine Frau in uns Begierden weckt
Und diese Frau hat schon ihr Herz vergeben,
Dann (Arme vorwärts streckt!)
Dann ist es ratsam, dass man sich versteckt.
Denn später (langsam auf den Fersen heben!)
Denn später wird uns ein Gefühl umschweben,
Das von Familiensinn und guten Eltern zeugt.
(Arme beugt!)
Denn was die Frau an einem Manne reizt,
(Hüften fest - Beine spreizt! - Grundstellung)
Ist Ehrbarkeit. Nur die hat wahren Wert,
Auch auf die Dauer (Ganze Abteilung kehrt!).
Das ist von beiden Teilen das begehrtste,
Von dem man sagt: (Rumpfbeuge) Das ist der
allerwertste.

The ideal is reiterated throughout as the basic framework of the poetic context. The actual human practice is set off by parentheses and presumably represents a harmless position in a series of calesthenics.

The symbolic weight of the statements in parentheses is perceptible only in the context of the ideal which it alienates[4] and reveals as false. The first four lines present the problem of illicit desire. The proper, ethical advice is in the direction of renunciation. The academic, ethical plane is alienated by the command of nature which is much too strong to disregard. Thus renunciation is not practiced. On the contrary, the forbidden woman is approached with open arms. The discussion of the noble ideal continues in the next four lines interpolated by two commands indicative of the course of action pursued. The first shows the female reciprocation to the advances of the male and the second reveals the completed embrace. The remainder of the poem exposes the nature of the man-woman attraction. Woman is allegedly impressed by nobility, honesty, etc. However, through the vehicle of gymnastic symbol, our attention is drawn to the true source of fascination which is obviously elemental and erotic. The last three parenthetical remarks reflect a human value judgment which points to the reproductive part of the body as the center of attraction. The poet's revelation of human values and human self delusion is characterized by a directness which borders upon crudity. It is difficult to accept, especially in the lyrical context, but it is characteristic of Ringelnatz' search for truth and honesty. It attests to his courage in

---

[4]I use the terms "alienate" and "alienation effect" in this paper in the sense of Brecht's dramaturgy. Martin Esslin defines them thus: "..., the audience must be discouraged from losing its critical detachment by identification with one or more of the characters. The opposite of identification is the maintenance of a separate existence by being kept apart, alien, strange--therefore the producer must strive to produce by all means at his disposal effects which will keep the audience separate, estranged, alienated from the action." Martin Esslin, Brecht. (London: Eyre and Spottiswoode, 1959), 110-111.

To be sure, Ringelnatz' alienation effect is not an exact duplication of Brecht's. The phenomena are, however, closely enough related to justify the application of a single term to define them.

calling things by their proper name, however distasteful these designations may be. This very approach has been by and large responsible for the rejection of Ringelnatz by many proper people.

The following poem, entitled Kniebeuge, reproduces ironically the God-defying tone we find in Goethe's Prometheus but with the additional quality of expressing the futility of human existence:

Kniee - beugt!
Wir Menschen sind Narren.
Sterbliche Eltern haben uns einst gezeugt.
Sterbliche Wesen werden uns später verscharren.
Schäbige Götter, wer seid ihr ? und wo ?
Warum lasset ihr uns nicht länger so
Menschlich verharren ?
Was ist denn Leben ?
Ein ewiges Zusichnehmen und Vonsichgeben. -
Schmach euch, ihr Götter, dass ihr so schlecht uns
versorgt,
Dass ihr uns Geist und Würde und schöne Gestalt
nur borgt.
Eure Schöpfung ist Plunder,
Das Werk sodomitscher Nachtung.
Ich blicke mit tiefster Verachtung
Auf euch hinunter.
Und redet mir nicht länger von Gnade und Milde !
Hier sitze ich; forme Menschen nach meinem Bilde.
Wehe euch Göttern, wenn ihr uns drüben erweckt !
Beine streckt !

The use of the alienation effect is especially well developed here. The gymnastic command which begins the poem is obviously an admonition to humility. The entire attitude is changed beginning with the fifth line. As in Freiübungen, lip service and apparent motivation are contrasted against the true basis for human action. The exuberance of physical well-being prompts an egocentric arrogance which seeks to assert itself against all limitation. It is at this point that Goethe's form, language, and theme are reproduced, exhibiting the ruthless arbitrariness of youth. Then, with one stroke of the pen, again through the vehicle of a gymnastic command, Ringelnatz shows the essential inanity of the human situation

which prompted these sentiments. The destruction of the created mood is accomplished as much with language as with theme. The bubble of vainglorious expression is punctured by the point of a simple command, signifying a loss of basis and rendering ridiculous all that has preceded.

A further parody of the German spirit, again identified with time-honored ideals as proposed by Goethe, is seen in the poem Klimmzug:

> Das ist ein Symbol für das Leben.
> Immer aufwärts, himmelan streben !
> Feste zieh ! Nicht nachgeben !
> Stelle dir vor: Dort oben winken
> Schnäpse und Schinken.
> Trachte sie zu erreichen, die Schnäpse.
> Spanne die Muskeln, die Bizepse.
> Achte ver die Beschwerden.
> Nicht einschlafen. Nicht müde werden !
> Du musst in Gedanken wähnen:
> Du hörtest unter dir einen Schlund gähnen.
> In dem Schlund sind Igel und Wölfe versammelt.
> Die freuen sich auf den Menschen, der oben bammelt.
> Zu ! Zu ! Tu nicht überlegen.
> Immer weiter, herrlichen Zielen entgegen.
> Sollte dich ein Floh am Po kneifen,
> Nicht mit beiden Händen zugleich danach greifen.
> Nicht so ruckweis hin und her schlenkern;
> Das passt nicht für ein Volk von Turnern und Denkern.
> Klimme wacker,
> Alter Knacker !
> Klimme, klimb
> Zum Olymp !
> Höher hinauf !
> Glückauf !
> Kragen total durchweicht.
> Äh - äh - äh - endlich erreicht.
> Das Unbeschreibliche zieht uns hinan.
> Der ewigweibliche Turnvater Jahn.

Nothing is left to the imagination in regard to the symbolic value of the gymnastic climb. The first three lines state the problem in terms of apparent seriousness. Striving toward the heavens has been symbolic of the German spirit since the notion was formulated by Goethe in his Faust. In Lines four, five and six, Ringelnatz shows the goals to which Goethe's ideals have been applied. They consist of food and drink. In line eight

we find another example of ungrammatical prefix separation, again an attempt to render an otherwise serious utterance ridiculous. The word picture which follows presents a caricature of human striving. Requiring false motivation to persevere, man dangles desperately, convinced of the worthwhileness of his goal. At this high point of tension, Ringelnatz injects some of his characteristic humor; the picture of the climber being suddenly diverted from his goal by a flea sting in the posterior. The potential destruction of the entire mood by a flea is Ringelnatz' indication of his low regard for the seriousness and the consequence of human purpose. Following this picture is a blow at the German ego. To surrender to the inclination of the moment would indeed be undignified for a people of athletes and thinkers. Ringelnatz points with scorn to this designation, so well conditioned by ethnocentric propaganda, to show the Germans their conceit and their inability to laugh at themselves. They take themsleves much too seriously and are thus blameworthy. The poet traditionally employs the short line of only two stresses to illustrate intensification. The coup de grace is appended in the final two lines again with a travesty of Goethes Faust. Here Ringelnatz not only names the initiator of the German athletic enthusiasm, the romantic nationalist Turnvater Jahn, but also judges him as unmasculine in the true sense of the word.

The same theme is treated somewhat more subtly in the poem Felgeaufschwung. Here Ringelnatz resorts to no humor at all but retains the serious Goethe pose throughout. The form is traditional and regular, but the indication of the futility of the ascent is no less evident: "Ein seelenloses Steigen über nichts - ..."

> Und abermals erlahmt die Kraft am Ziel,
> Um wieder sich von neuem zu betören.

In the second line of the fourth stanza he ironically alters a familiar

quotation. He replaces the word schwach with weich thus destroying its dignity and injecting an ironic note. The line which complements its rhyme likens the entire phenomenon to a parrot-like action, devoid of decorum:

> Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist weich,
> Sitzwellend einst dem Wellensittich gleich, ...

Interesting to note is the pun produced by a reversal of the compound Sitzwelle to Wellensittich. The pun is particularly well chosen since the picture of the squatting gymnastic exercise is indeed indicative of a perched parrot. The poet uses this same device in the following poem Während der Riesenwelle. He changes Riesenwelle to Wellenriese to describe the man doing the exercise. The pun is here less successful because of its more severely limited potential.

The theme of Während der Riesenwelle treats the braggart who boasts of his masculinity in grossly exaggerated terms. This theme is an extremely popular one in the Turngedichte. It is invariably treated with a great deal of humor. Following is an example from Der Athlet.

> Ich wurde durch einen Kaiserschnitt
> Geboren, mit Hilfe von Dynamit.
> Dass ich noch lebte, war reines Glück.
> Von meiner Mutter blieb wenig zurück.

More prevalent than the boasting in the first person is the exaggerated folk ballad attesting to the virtues of some legendary figure. Ringelnatz makes use of this common human tendency to burlesque the folk hero. He retains the ballad form and even the four lined ballad stanza with alternating four and three stressed lines and an alternating rhyme scheme. The themes already discussed recur. The satirical purpose thus remains consistent. He underlines the antinationalistic sentiments with terminology from the Germanic past, thereby presenting a caricature of romantic

reverence for the German heritage: "Es lebte ein Merowinger", "Unter leisem teutonischem Stöhnen", "Wie Donner klang sein Frisch-Fromm-Fröhlich-Frei".

The poet deplores the senseless brutality of athletics exhibited by the participants as well as the bloodthirsty spectators. He cries out at the complete disregard of the spirit and the reduction of the human being to the level of an animal. His protests are ever tempered by characteristic humor which even here is more conciliatory than devasting:

Am Hängetau

Das Hängetau ist lang und steil.
Jedoch die Übung an dem Seil
Ist heilsam und veredelt.
Dieweil du kletterst, wächst das Tau
Dir hinten raus und wedelt
A la Wauwau.

Marie, die unten nach dir blickt,
Kommt mit der Quaste in Konflikt.
Ich wette um ein Fass Gelee:
Drei Meter über der Erden
Erfasst dich plötzlich die Idee,
Du möchtest Seemann werden.

Der Kletterschluss misslingt dir freilich.
Er klingt auch hässlich papageilich.
Schon dieserhalb und um so mehr
Schwankst du verzweifelt hin und her
Als atemloser Pendel.
Und jäh umgibt dich in der Luft
Ein unartikulierter Duft
Sehr abseits von Lavendel.

Und dann erreichst du ganz verzagt
Den Balken unter Pusten,
Und weil Marie von unten fragt
Und weil die Stimme dir versagt,
So fängst du an zu husten.

Die Dame frägt, ob schwindelfrei
Und schüttelt die Manila.
Du mimst voll Angst und Heuchelei
Den schwärmenden Gorilla.
Doch weil allmählich Zeit vergeht
Und nirgends eine Leiter steht,
Entschliesst du dich voll Grausen

Und präsentierst dein Hinterteil
Und angelst lange nach dem Seil
Und lässt dich plötzlich sausen.

Du plumpst der Dame auf der Brust
Und tust, als tätst du das bewusst,
Und blähst dich wie ein Segel.
Und nickst ein heiteres Allheil !
Und lachst und fühlst dich doch derweil
Teils Burschenschaft, teils Flegel.

Kein Mädchen, nicht einmal die Braut,
Sieht gerne Hände ohne Haut.

The third line of the first stanza mirrors the propaganda of the athletic promoters. The next three lines succeed in alienating the sentiments expressed in line three. Man is dehumanized by the overemphasis on physical activity. With the exception of the crude allusion in the last two lines of the third stanza, stanzas three, four and five are conciliatory and humorous. Erotic motivation is bared in the first two lines of the sixth stanza, the rest being devoted to a satirization of the political implications of the gymnastic movement. The final line of stanza six clearly shows the inherent ludicrousness of the entire movement. At its completion one feels like a clown.

Ringelnatz views the emancipation of woman and their participation in the gymnastic movement as a loss of femininity, an artificial situation which will destroy woman as a symbol of love. In the poem Am Barren he adds in parentheses "(alla donna tedesca)" which apparently designates a foreigner's opinion of the "new" German woman. The daughters of Freya are depicted in a manner which could hardly be considered flattering.

In the Turngedichte cycle, as in all Ringelnatz' satire, we meet an eroticism which is for the most part degraded and disgusting. It is intentionally thus to exhibit the extent to which an essentially beautiful experience is misused. Also, Ringelnatz presents a picture of the reality

of sex in an attempt to dispel popular notions of romantic love as propagated by popular communication media. We have seen an example of the former in Freiübungen. The latter is exhibited, among other instances, in Wettlauf:

> Frieda denken!
> Herrliches Weib!
> Schade, dass Mund stinkt!...

and further in Fussball:

> Selbst vor dem Podex und den Brüsten
> Der Frau ergriff ihn ein Gelüsten, ...

Typical of Ringelnatz' use of crudity and the scurrilous remark for shock effect is the following simile from Boxkampf:

> Kurz: Es verlaufen die heit'ren
> Stunden wie Kinderpipi.

Approximately two-thirds of the way through the collection the cycle breaks down. The limitation of the gymnastic pose becomes intolerable; Ringelnatz' disgust, his rebellion, and his cry are much too strong to be held within the bounds of the preconceived form. From this point we encounter pictures of life which have the effect of total alienation. We also find for the first time lyric poetry of consequence, filled with empathy, emotion, and beauty.

The initial impression gained from the remainder of the poems in this uneven cycle is that of disgust. Life seems to be a hopeless maze of filth and disappointment with only brief moments of beauty and happiness. Ringelnatz reacts to this life with screaming word pictures in terminology calculated to shock, to induce sympathy with unfortunate creatures, and simply to express a gross revulsion at the sight of human existence which seems to have lost all direction and all hope. The most poignant illustration of this mood is found in the following word picture:

Die Lumpensammlerin

Hält sie den Kopf gesengt wie ein Ziegenbock,
Ihre Gemüsenase,
Ihr spitzer Höcker, ihr gestickelter Rock
Haben die gleiche farblose Drecksymphonie
Der Strasse.
Mimikry.

Selbständig krabbeln ihre knöchernen Hände
Die Gosse entlang zwischen Kehricht und Schlamm,
Finden Billette, Nadeln und Horngegenstände,
Noch einen Knopf und auch einen Kamm.

Über Speichel und Rotz zittern die Finger;
Hundeköttel werden wie Pferdedünger
Sachlich beiseitegeschoben.
Lumpen, Kork, Papier und Metall werden aufgehoben,
Stetig - stopf - in den Sack geschoben.

Der Sach stinkt aus seinem verbuchteten Leib.
Er hat viel spitzere Höcker.
Er ist noch ziegenböcker
Als jenes arg mürbe Weib.

Schlürfend, schweigsam schleppt sie, schleift sie die Bürde.
Wenn sie jemals niesen würde,
Was wegen Verstopfung bisher nie geschah,
Würde die gute Alte zerstäuben
Wie gepusteter Paprika. -

Und was würde übrigbleiben?
Eine Schnalle von ihrem Rock,
Sieben Stecknadeln, ein Berlock,
Vergoldet oder vernickelt.

Vielleicht auch: Vielmals eingewickelt
Und zwischen zwei fettigen Pappen:
Fünfzig, gültige, saubere blaue Lappen.

Irgendwo würde ein Stall erbrochen
Fände man sortiert, gestapelt, gebündelt, umschnürt
Lumpen, Stanniol, Strumpfenbänder und Knochen.

Was hat die Hexe für ein Leben geführt?
Vielleicht hat sie Lateinisch gesprochen.
Vielleicht hat einst eine Zofe sie manikürt.
Vielleicht ist sie vor tausend Jahren als Spulwurm
Durch das Gedärm eines Marsbewohners gekrochen.

The final stanza gives the tenor of the entire poem. It poses a question as to the true nature and consequence of human existence. Was life once

more beautiful? Perhaps. It is certain that it was once simpler. The speculative mood cannot prevail long in the face of the horror of the reality which Ringelnatz presents to us in the person of the old woman, herself a symbol of life.

Sorge dividiert durch 2 hoch x reveals the emptiness and meaninglessness of popular clichés. They are merely words without consequence. The futility of words in the face of care and sorrow is reflected in the final lines of the poem:

> Oder - nein, vor allem und ausserdem - -
> Na du weisst - - Und ich weiss - -

With Stimme auf einer steilen Treppe begins a theme which recurs throughout Ringelnatz' poetry. Life is depicted as a cruel and senseless circle the purpose of which is found solely in suffering and death. Stimme auf einer steilen Treppe exemplifies one mode of presenting this theme:

> Drei Söhne hab' ich bei die Ulanen verloren,
> Mein Mann fiel aus dem dritten Stock.
> Aber - es wird lustig weitergeboren!
> Ich habe nur noch den einen, den Umstandsrock.
>
> Macht es mir nach: Werdet schwanger, ihr Weiber!
> Alle Weiber müssen schwanger sein.
> Dann springen die Männer vor eure geschwollenen
> Leiber
> Links und rechts beiseite und sind ganz klein.
>
> Aller Anfang ist schwer.
> Pfeift auf die Fehlgeburten und Missgeburten. -
> Wenn nicht immer mal wieder zwei Menschen hurten,
> Blieben zuletzt die Wirtshäuser leer,
> Gäb's keine Soldaten mehr.
>
> Die Schweinerei ist nun doch einmal Sitte und Brauch.
> Gott hat uns Weiber zu Schöpferinnen gesalbt.
> Schiebt also trotzig euren geladenen Bauch
> Über die Friedhöfe hin. - Und kalbt!

These lines would tell us the purpose of life. Man is born apparently to suffer and die. And yet life proceeds. Why? The second stanza reveals

part of the motivation. Woman attains a status in childbirth which renders her superior to man. This seems necessary since man assumes superiority in most other facets of life including the procreative act. The third stanza exposes the economic exploitation of the life cycle. If man did not reproduce, there would be neither war nor sufficient economic stimulus. But man is deluded by popular notions designed to reconcile him to the futility of life. These notions are reflected in the cliché which begins the third stanza and the religious allusion in the second line of the fourth stanza. The final two lines of the stanza vividly disclose the paradox of all life. The loaded belly concurs with the previous military references. Giving birth is thus placed on the same level as war. The woman symbolically represents the loaded rifle. She is thereby a weapon, perhaps the most dangerous weapon in the struggle which characterizes human existence. The image of germinating life against the background of death is cynically symbolic of a Weltanschauung of desperation.

Although the tone of Chansonette is essentially the same as that of Stimme auf einer steilen Treppe, it exemplifies a different expository technique. Through a revelation of the human thought process, Ringelnatz illustrates the capriciousness of the human psyche. Elements of the sublime appear in immediate proximity to the inane. The conglomerate of human psychic experience is treated paradoxically.

War ein echter Prinz und hat Warzen im Bett.
Und kniete vor jeder Schleife.
Vaters Leiche lag auf dem Bügelbrett
Und roch nach Genever und Seife.

Wenn der Pfaffe unter meine Röcke schielt,
Sagt die Alte, werd' ich Geld bekommen.
Meinem Bruder, der so schön die Flöte spielt,
Haben sie die Nieren rausgenommen.

Glaubst du noch an Gott? und spielst du Lotterie?
Meine Schwester kommt im Juli nieder.
Doch der Kerl ist ein gemeines Vieh.
Schenk mir zwanzig Mark; du kriegst sie wieder.

Ausserdem: ich brauche ein Korsett,
Und ein Nadelchen mit blauen Steinen.
In ein Kloster möcht ich. Oder bei's Ballett.
Manchmal muss ich ganz von selber weinen.

The romantic illusion of the prince is destroyed by the reality of his unesthetic person and his dedication to empty symbol, represented by the bow. The dignity of death is eradicated by the human impression of it which includes practical considerations. This is the significance of the ironing board. Esthetic considerations are represented by the reference to gin and soap. The religious ideal is exposed by a combination of the erotic action of the clergyman and the superstition of the woman. The sublimity of art is annihilated by showing the physical incapacity of the artist. The third and fourth stanzas repeat the above motifs and add a reference to the caprice of human sentiment. The final line answers the question as to the inner unity of the poem. All of the preceding remarks have exposed a common life situation which, experienced on an intuitive level, reveals itself as hopeless and vain, therefore the tears which are not directly motivated.

Das Geschwätz in der Bedürfnisanstalt in der Schellingstrasse is a further testimony to the vulgarly futile nature of the human situation. The sole innovation here is an allusion to the innate longing of all men for beauty and happiness:

Ich möchte mal wieder eine Musik hören;
Das stimmt einen wieder mal froh.

The depths of degradation and desperation are reached in Worte eines durchfallkranken Stellungslosen in einen Waschkübel gesprochen. Tears,

emotion, even words fail as Ringelnatz exclaims:

> Nun warte ich auf gigantisches Weltgeschehn,
> Wenn's mich - zusammen mit den andern -
> zerfleischt,
> Wenn das Sterben der anderen, Glücklichen mich
> umkreischt,
> - Dann -
> Dann will ich mir eine Zigarette drehn!

Night produces a reversion to humane qualities and sentiments. The sharp outlines of life are softened by diminished light, and even artistic creativity returns to the desperate poet:

Nachtgalle

> Weil meine beiden Beine
> Erfolglos müde sind,
> Und weil ich gerade einsam bin,
> Wie ein hausierendes Streichholzkind,
> Setz ich mich in die Anlagen hin
> Und weine.
>
> Nun hab ich lange geweint.
> Es wird schon Nacht; und mir scheint,
> Der liebe Gott sei beschäftigt.
> Und das Leben ist - - alles, was es nur gibt:
> Wahn, Krautsalat, Kampf oder Seife.
> Ich erhebe mich leidlich gekräftigt.
> Ich weiss eine Zeitungsfrau, die mich liebt.
> Und ich pfeife.
>
> Ein querendes Auto tutet. -
> Nicht Gold noch Stein waren echt
> An dem Ring, den ich gestern gefunden. -
> Die nächtliche Strasse blutet
> Aus tausend Wunden.
> Und das ist so recht.

The title is intentionally misleading. The mellow mood exhibits anything but gall. The creative simile in the fourth line of the initial stanza exhibits more than a revitalization of the creative impulse. It shows also compassion for the being with whom he compares himself. The ability to weep demonstrates a renewal of those faculties which distinguish man from unfeeling animals. The reference to God and to the newspaper woman seem

insignificant, but they represent a step toward a renewed positivity, a candle in the inky blackness of despair. The metaphorical reference to the wet street is well chosen. It symbolizes the nature of the human situation. The final line proposes a judgment of life. Perhaps suffering is deserved. This conclusion seems to point to an explanation of the abject misery of existence. The mood is still pessimistic but is beginning to acquire a conciliatory note. This note is continued in the next poem, entitled Wenn ich allein bin. Ringelnatz finds new hope and beauty in compassion and a loss of self. He finds positive value within himself and summons all of his strength and courage to impart that which brings him personally little joy:

> Ich reisse ausseinander meine Brust
> Und lasse steigen all die Vögel, die
> Ich eingekerkert, grausam dort gefangen,
> Ein Leben lang gefangenhielt, und nie
> Besass. Und die mir niemals sangen.
> Wenn ich allein bin, pups ich lauten Wind.
> Und bete laut. Und bin ein uralt Kind.
> Wenn ich -

The elevated nature of his sentiment is revealed in this sudden exposition of his poetic soul. Characteristically, he must defile and destroy the beautiful image with a crude remark. Although the alienation effect may superficially appear to have the same motivation as romantic irony, we have seen sufficient evidence to the contrary in our discussion of the Ringelnatz pose. It is a defense mechanism, a hard shell around a soft and gentle core. The last lines show a return to the childlike simplicity which fits Ringelnatz best. He has finally found strength in empathy and simplicity.

The second part of this cycle is unified in tone as the first part is unified in symbol and image. The organization of the cycle as a whole is

uneven. The lack of organization is, as we have already seen, an attempt by Ringelnatz to discourage a literary historical approach and to mask his poetic self in its complexity.

The above discussion seems to characterize the Turngedichte cycle as entirely pessimistic in nature. In the first part of the cycle, however, we do encounter some of Ringelnatz' old humor for humor's sake. Examples of this are indeed rare, but their very presence indicates the fact that the poet is able to induce laughter and good will even in the moment of his most profound desperation.

Kniehang

Ich wollte, ich wär' eine Fledermaus,
Eine ganz verluschte, verlauste,
Dann hing ich mich früh in ein Warenhaus
Und flederte nachts und mauste,
Dass es Herrn Silberstein grauste.
Denn Meterflaus, Fliedermaus, Fledermaus -
(Es geht nicht mehr; mein Verstand läuft aus.)

Turngedichte was the first collection of Ringelnatz' postwar satire. It reflected the repugnance which German bourgeois life and the defeat of its ideals caused in him. He was no longer satisfied with the playfulness of the pre-war grotesqueries of Die Schnupftabaksdose. He sought in the gymnastic symbol a vehicle for the expression of his revulsion. The planned cyclic unity revolving about the gymnastic symbol and a revelation of the ideal of German life and its disappointing reality was too constraining; Ringelnatz soon abandoned it--with uneven results. These faults would render the Turngedichte collection indeed unsuccessful were it not for the skillful satire and the first appearance of serious lyrics which hinted at the germination of a new, non-satirical style.

The title of Kuttel Daddeldu, (1920), the third collection of Ringelnatz' satirical verse, is characteristically misleading. The figure of the

rough and ready sailor, Kuttel Daddeldu, should give the cycle some semblance of unity; it does not, however. As in the Turngedichte, the chosen vehicle is too constraining, and Ringelnatz soon discards it. The process of Ringelnatz' poetic maturation is particularly evident in this collection. The ballad-like poems dealing with the antics and philosophical musings of Kuttel Daddeldu are violently rebellious in every respect. Direct satire is less prevalent, however; it is, rather, a case of positive action in a disconcerting direction designed to serve the dual purpose of shock effect and production of uproarious laughter. As one proceeds further into the collection, the laugh-inducing buffoonery yields the field to a more direct satire. Following a pattern which we observed in the Turngedichte, the bitter satirical motivation mellows and transforms to attain a lyricism we can respect. It seems as if his lyrical soul must take flight despite the effort of the author to subdue it by means of a pose. An avant - propos to the collection introduces us to the Kuttel Daddeldu pose.

> Ich kann mein Buch doch nennen, wie ich will
> Und orthographisch nach Belieben schreiben !
> Wer mich nicht lesen mag, der lass es bleiben.
> Ich darf den Sau, das Klops, das Krokodil
> Und jeden andern Gegenstand bedichten,
> Darf ich doch ungestört daheim
> Auch mein Bedürfnis, wie mir's passt, verrichten.
> Was könnte mich zu Geist und reinem Reim,
> Was zu Geschmack und zu Humor verpflichten? -
> Bescheidenheit? - captatio - oho !
> Und wer mich hasst, - - sie mögen mich nur hassen !
> Ich darf mich gründlich an den Hintern fassen
> Sowie an den avant - propos.

Indeed the promises (or threats) of the avant-propos find fulfillment, at least as long as the antagonistic attitude prevails. He can and does entitle his book as he chooses. Some instances of orthographic eccentricity are: LeHaver, Sidnee, Rü, Eiwie, Daddeldu, the old Seelerbeu Kuttel, Blu beus blu, Pomm de Schwall, Meditteriniensi, Bei Jesus Chreist, etc. Often

orthographic and phonetic irregularities serve the rhyme scheme. At times they merely represent a superimposition of the German phonetic system upon foreign words. Most often, however, they are manifestations of revolt intentionally directed against a society which Ringelnatz considers to be based upon falsehood. The subjects of Ringelnatz' lyrics include such bizarre phenomena as a cadaver, swallows, a casket, a prostitute, two molecules, an elevator, pork cutlets, a tapeworm, a flea and a bedbug, and Brazilian butterflies. Characteristically, there is no dearth of crudity or smutty and ambiguous references. Ringelnatz reverts here to the use of grotesqueries as in Die Schnupftabaksdose. They sometimes satirize human foibles and sometimes merely reflect a pure joy in comic caprice and language creativity.

The figure of Kuttel Daddeldu is designed as a foil to bourgeois society. Kuttel is everything the bourgeois is not. He is barbarous and unasthetic. His language consists of a conglomerate of the worst expressions from the various European languages:

> Bulldog aheu ! Ich bin nicht besoffen,
> Wirklich nicht !
> Wirklich nicht !
> Wer mir die Salbe krümmt,
> Dem renn ich die Klüsen dicht. -
> Komm her, Deesy, wir schlagen die Bulldog entzwei.
> Wenn ich aus Kiatschu, Kiatschau -
> Porko dio Madonna !
> Mary, du alte Sau,
> Wer dir die Salbe stiehlt aus Schangei,
> Der wird einmal Kapitän Daddeldus Frau.

He is honest, unpretentious and hard working. Rank and privileges of birth are unknown quantities to him.

> Daddeldu malte im Hafen mit Teer
> Und Mennig den Gaffelschoner Claire.
> Ein feiner Herr kam daher,
> Blieb vor Daddeldu stehn
> Und sagte: "Hier sind fünfzig Pfennig,
> Lieber Mann, darf man wohl das Schiff besehn?"

Daddeldu stippte den Quast in den Mennig,
Dass es spritzte, und sagt: "Fünfzig ist wenig.
Aber, God demm, jedermann ist kein König."
Und der Fremde sagte verbindlich lächelnd: "Nein,
Ich bin nur Fürst Wittgenstein."
Daddeldu erwiderte: "Fürst oder Lord -
Scheiss Paris ! Komm nur an Bord."

He possesses an overwhelming lust for life.

Kuttel Daddeldu ging an Land.
Die Rü Albani war ihm bekannt.
Er kannte nahezu alle Hafenplätze.

Weil vor dem ersten Haus ein Mädchen stand,
Holte er sich im ersten Haus von dem Mädchen die Krätze.
Weil er das aber natürlich nicht gleich empfand,
Ging er weiter - kreuzte topplastig auf wilder Fahrt.
Achtzehn Monate Heuer hatte er sich zusammengespart.

He is an angel of mercy to all of the unfortunate creatures who have drawn a short straw in the gamble with an unfeeling fate. He loves children and considers the orphans of the world as his own progeny.

Wie Daddeldu so durch die Welten schifft,
Geschieht es wohl, dass er hie und da
Eins oder das andre von seinen Kindern trifft,
Die begrüssen dann ihren Europapa:
"Gud morning! - Sdrastwuide! - Bong Jur, Daddeldü!
Bon tscherno! Ok phosphor! Tsching - tschung!
Bablabü!"
Und Daddeldu dankt erstaunt und gerührt
Und senkt die Hand in die Hosentasche
Und schenkt ihnen, was er so bei sich führt, ...

He knows only his simple needs; love and friendship. He suspects book learning and trusts time-honored superstitions:

Was die Studierten predigen, das ist alles Beschiss.
Mein erster Bootsmann hat sich viermal die Syphilis
Nur mit Spiegelscherben und Branntwein geheilt. -

His forthrightness and guileless manner make him fair game for the false promises of pretended countesses:

Zehn Jahre zuvor und von Eisenach sehr entfernt
Hatte Daddeldu bei Schwedenpunsch, Whisky, Rotwein
und Kuchen

In Grönland eine Gräfin Pantowsky kennengelernt,
Die hatte gesagt: "Sie müssen mich mal besuchen."
Und zehn Jahre lang merkte sich Kuttel genau:
Eisenach, Burgstrasse 16, dicke, richtig anständige Frau.
. . .
Rief also jetzt die nächtlichen Thüringer Leutchen
Mit englischen Fragen an. Später mit deutschen.
Aber die Gräfin Pantowsky kannte keiner.

He is easy prey for the exploitation of unscrupulous customs officers, tavern keepers, and scheming women:

Und ein Mädchen nannte ihn Trunkenbold
Und schrie: er habe sie an die Beine geneckt.
Aber Daddeldu zahlte alles in englischen Pfund in Gold.
. . .
Denn nun sangen sie wieder so schön und so laut.
Und Daddeldu hatte die Wanzen noch nicht verzollt,
Deshalb zahlte er alles in englischen Pfund in Gold.

The "Landlubbers" are the bourgeois. They represent the deceptive and perfidious world which Ringelnatz so despises: "Und lass dich nicht vor den Landratten lumpen." Kuttel cannot understand the code of values of bourgeois society:

Und verwirrt über die Falschheit des Binnenlands
Nannte Kuttel die Vorsteherin "alte Spinatgans!"

His disappointment at the first encounter with human falsity causes him, if only momentarily, to bare his sensitive soul and the deep sense of melancholy which prevades his being:

Später im D-Zug, unter der Bank hinter lauter ängstlichen
Beinen,
Fing Daddeldu plötzlich an, zum einzigsten Male zu weinen
(Denn später weinte er niemals mehr.) -
Beide Flaschen Eau de Kolon waren leer.

The cologne represents something sweet and beautiful which he has lost through a bitter experience with human guile.

Kuttel Daddeldu, the noble savage, must inevitably lose in his encounter with a life fraught with deceit. He is cheated, beaten, and rejected.

Nevertheless, although hardened by his experiences, he remains a "rechter Kerl" and never loses his childlike faith in God and his captain:

> Denn ein rechter Kerl muss jedes Wetter vertragen
> Und nur auf Gott und seinen Kaptein vertraun.

The figure of Kuttel Daddeldu is the public pose of Ringelnatz. As a cabaret poet, he wore a middie blouse and bell-bottom trousers. He bellowed his poetry into the crowd as a non-commissioned officer admonishes his charges. Kuttel Daddeldu is one of the many instances of self-characterization to be found in Ringelnatz' poetry.

> Ich komme und gehe wieder,
> Ich, der Matrose Ringelnatz.
> Die Wellen des Meeres auf und nieder
> Tragen mich und meine Lieder
> Von Hafenplatz zu Hafenplatz.
>
> Ihr kennt meine lange Nase,
> Mein vom Sturm zerknittertes Gesicht.
>
> Dass ich so gern spasse
> Nach der harten Arbeit draussen,
> Versteht ihr das?
> Oder nicht !

The above poem from a later collection (Kasperle Verse) gives us insight into the nature of the sailor pose and a notion as to the motivation behind it. Ringelnatz views himself as the wandering sailor minstrel, completely identified with his songs and romantically transported from place to place by the boundless seas always seeking, always longing for but never finding peaceful refuge. A modern Don Quixote, he is the conscious champion of the unfortunate, the simple and the downtrodden. Humility and honesty are for him virtues which reconcile all faults and weaknesses. His poetry represents a chronicle as well as a confession of his restless, driven existence. He tastes life in its most elevated as well as its most degraded aspects. He remains throughout the sensitive,

childlike romantic, a strange mixture of benevolence and malice. As such, he mirrors nature from which he takes his inspiration--now beautiful and sublime, now cruel and degraded, ever dark, mysterious and puzzling.

In the Kuttel Daddeldu collection Ringelnatz begins to reveal himself. The following poem was inspired by an experience in England which remained with him his entire life.

Ansprache eines Fremden an eine
Geschminkte vor dem Wilberforcemonument

Guten Abend, schöne Unbekannte! Es ist nachts halb zehn.
Würden Sie liebenswürdigerweise mit mir schlafen gehn ?
Wer ich bin ? - Sie meinen, wie ich heisse ?

Liebes Kind, ich werde Sie belügen,
Denn ich schenke dir drei Pfund.
Denn ich küsse niemals auf den Mund.
Von uns beiden bin ich der Gescheitre.
Doch du darfst mich um drei weitre
Pfund betrügen.

Glaube mir, liebes Kind:
Wenn man einmal in Sansibar
Und in Tirol und im Gefängnis und in Kalkutta war,
Dann merkt man erst, dass man nicht weiss, wie sonderbar
Die Menschen sind.
Deine Ehre, zum Beispiel, ist nicht dasselbe
Wie bei Peter dem Grossen L'honneur. -
Übrigens war ich - (Schenk mir das gelbe
Band !) - in Altona an der Elbe
Schaufensterdekorateur. -

Hast du das Tuten gehört ?
Das ist Wilson Line.

Wie ? Ich sei angetrunken ? O nein, nein! Nein !
Ich bin völlig besoffen und hundsgefährlich geistesgestört.
Aber sechs Pfund sind immer ein Risiko wert.
Wie du misstrauisch neben mir gehst !

Wart nur, ich erzähle dir schnurrige Sachen.
Ich weiss: Du wirst lachen.
Ich weiss: Dass sie dich auch traurig machen.
Obwohl du sie gar nicht verstehst.

Und auch ich -
Du wirst mir vertrauen - später, in Hose und Hemd.
Mädchen wie du haben mir immer vertraut.

Ich bin etwas schief ins Leben gebaut.
Wo mir alles rätselvoll ist und fremd,
Da wohnt meine Mutter. - Quatsch ! Ich bitte dich: Sei
recht laut !

Ich bin eine alte Kommode.
Oft mit Tinte oder Rotwein begossen;
Manchmal mit Fusstritten geschlossen.
Der wird kichern, der nach meinem Tode
Mein Geheimfach entdeckt. -
Ach Kind, wenn du ahntest, wie Kunitzburger Eierkuchen schmeckt !

Das ist nun kein richtiger Scherz.
Ich bin auch nicht richtig froh.
Ich habe auch kein richtiges Herz.
Ich bin nur ein kleiner, unanständiger Schalk.
Mein richtiges Herz. Das ist anderwärts, irgendwo
Im Muschelkalk.

These lines disclose with an honesty bordering upon psychological exhibitionism the true nature of the Ringelnatz psychology. The setting is characteristically elemental and plebeian. Ringelnatz regarded this niveau as the one which most closely approached truth. It also represents a further manifestation of his revolt against his own bourgeois origin. His need for love is simple and direct. It is misleading, however, as his philosophical musings beginning with his puzzled interpretation of the girl's question as to his identity indicate. The question goes intentionally unanswered since any simplification would be a falsehood as this entire artificial love situation is. The poet is careful to delineate its implications to the girl thereby showing his respect for her and revealing the relative nature of human attributes and evaluations. The rough and drunken pose presents the framework of the poem. The true nature of his sentiment is reflected in his interspersed remarks which show a great tenderness for the unfortunate woman. He is frank with her because he is

confident that she will trust him. He hopes to make her laugh, but knows that she will be sad, not because she will understand his mirth, but because it is prompted by a deep feeling of melancholy and Weltschmerz. His musings in regard to his identity disclose his humility and his intentional mysteriousness. The alienating remarks which conclude stanzas nine and ten represent an effort to reconstruct the pose, the defense mechanism. He reveals the pose in the statements of the last stanza, indicating that the beauty, the goodness within him must remain hidden. The cruelty and baseness of the world would otherwise surely destroy it. This sentiment is aptly symbolized in Jene brasilianischen Schmetterlinge, a poem concerning the fatal beauty of certain Brazilian butterflies which must perish because of their beauty:

> Denn euch brachte das schöne Kleid
> Um euer junges, brasilianisches Leben.

The Ansprache an eine Geschminkte is an indication of the pose which Ringelnatz presented the world, contrasted with his true nature. Outwardly he was crude, loud, a woman chaser, and a drunkard. One does indeed discover his Geheimfach if one searches deeply enough. His spirit was quiet, introverted, even shy. He owned a sensitive, delicate and compassionate heart. "Er soff und sang und lachte und verdrückte mit jedem Gelächter eine kleine Träne".[5]

The recurring crudity which we have met thus far is understandable if we think of it in terms of its therapeutic value. Ringelnatz must be classed among the moralists, as the following poem testifies:

---

[5]Walter Abendroth, "Grosses Elend und kleines Glück," Die Zeit Hamburg 13.8.1953.

Vier Treppen hoch bei Dämmerung

Du musst die Leute in die Fresse knacken.
Dann, wenn sie aufmerksam geworden sind, -
Vielleicht nach einer Eisenstange packen, -
Musst du zu ihnen wie zu einem Kind
Ganz schamlos fromm und ärmlich einfach reden
Von Dingen, die du eben noch nicht wusstest.
Und bittst sie um Verzeihung - einzeln jeden -,
Dass du sie in die Fresse schlagen musstest.
Und wenn du siegst: so sollst du traurig gehen,
Mit einem Witz. Und sie nicht wiedersehen.

His firm moral purpose is viewed as a calling which must be heeded although it grieves him and alienates him from those whom he loves. Thus his jokes and smutty stories conceal an elevated purpose and a deep melancholy.

Ethical relativism is one of his favorite targets. He knows sin and condemns it.

Balladette

Das war die sonst noch ziemlich fesche
Marie, die ihrem Prinzipal
In der Fabrik für Sterbewäsche
Drei schwarze Unterhosen stahl.

Und sandte, als er ruchbar wurde,
Dann das Gestohlene zurück.
Und diese mindestens absurde
Idee gereichte ihr zum Glück.

Der Prinzipal für Sterbewäsche,
Der nicht Karrieren gern verdarb,
Gab ihr so viel verdiente Dresche,
Dass sie ein Kind gebar und starb.

To Ringelnatz the capital sin is hardheartedness, and he fights it with the strongest weapons at his command. The following is one of his most grim castigations of the hardheartedness of man clothed in a gruesome sailor ballad.

Seemannstreue

Nafikare necesse est.
Meine längste Braut war Alwine.
Ihrer blauen Augen Gelatine
Ist schon längst zerlaufen und verwest. -
Alwine sang so schön das Lied:
"Ein Jäger aus Kurpfalz".

Wie Passatwind stand ihr der Humor.
- Sonntags morgens wurde sie bestattet
In der Heide, wo kein Bäumchen schattet,
Und auch ihre Unschuld einst verlor.

Donnerstags grub ich sie wieder aus.
Da kamen mir schon ihre Ohrlappen
So sonderbar vor.

Freitags grub ich sie dann wieder ein.
Niemand sah das in der stillen Heide. -
Montags wieder aus. Von ihrem Kleide,
Das man ihr ins Grab gegeben hatte,
Schnitt ich eine Handbreit gelber Seide,
Und die trägt mein Bruder als Krawatte. -

Gruslig war's: Bei dunklem oder feuchtem
Wetter fing Alwine an zu leuchten.
Trotzdem parallel zu ihr verweilen
Wollt ich ewiglich und immerdar.
Bis sie schliesslich an den weichen Teilen
Schon ganz anders und ganz flüssig war.

Aus. Ein. Aus; so grub ich viele Wochen.
Doch es hat zuletzt zu schlecht gerochen.
Und die Nase wurde blauer Saft,
Wodrin lange Fadenwürmer krochen. -
Nichts für ungut: das war ekelhaft. -
Und zuletzt sind mir die schlüpfrigen Knochen
Ausgeglitten und in lauter Stücke zerbrochen.

Und so nahm ich Abschied von die Stücke.
Ging mit einem Schoner nach Iquique,
Ohne jemals wieder ihr Gebein
Auszugraben. Oder anzufassen.

Denn man soll die Toten schlafen lassen.

The final line is a biblical imperative purposely set off and in this context to show its delusive ridiculousness and emptiness in popular usage. The euphemistic approach to the realities of life is particularly odious

to Ringelnatz. This is also treated in Das Terrbarium:

> Nichts stimmt trauriger als ein menschlicher Todesschrei.
> Aber was bedeutet solch kurzer Ton
> Gegen die furchtbaren Greuel der Vivisektion!

--an allusion to the cold ruthlessness of science.

In Das Gesellenstück Ringelnatz reveals the materialistic motivation behind many apparent acts of generosity and kindness. Das Gesellenstück is a casket. In this poem we find a description of it as well as the reason for its existence:

> Kurz herrlich! herrlich! - Wasman und Peter
> Hätten mir glattweg fünfzigtausend Mark
> Und doppelt soviel gezahlt für den Sarg.
> Und das war damals ein Geld, wenn man's denkt.
>
> Aber ich hänge nicht so am Golde. -
> Und so hab ich ihn dann meiner Tante Isolde
> Zum 70. Geburtstag geschenkt.

Ringelnatz is repelled by the misuse of the helpless little people who are somehow credulous of the delusions designed to disguise exploitation of them. The following lines are from Was der Liftboy äussert.

> Am Zahltage sagte Herr Silberstein:
> Ich dürfte stolz auf den Posten sein,
> Wo ich immerfort stiege,
> Und ich bekäme nur kleines Salär,
> Weil ich für's Lift so geeignet wär',
> Weil ich so sehr wenig wiege.

Vicious and destructive gossip is upbraided in Mutter Frühbeissens Tratsch.

> Das geht auf keine Kuhhaut, was er erduldet.
> So einer ist ja zu nichts zu gebrauchen.
> Und will doch auch einmal atmen wie wir, und hauchen.
>
> Wenn er mir auch noch sieben Mark schuldet.

In Kuttel Daddeldu and elsewhere Ringelnatz parodies Goethe and his style. In Abendgebet einer erkälteten Negerin we find the following unmistakable evidence of mimicking Goethe:

Kam in mein Wigwam
Weit über das Meer,
Seit er zurückschwamm,
Das Wigwam
Blieb leer.

Drüben am Walde
Klingt ein Guruh - -

Warte nur balde
Klingurst auch du.

Emphasizing the discrepancy between blown-up terminology and the baseness of reality, Ringelnatz parodies some famous lines from Goethe's Erlkönig; the title satirizes Goethe's fondness for synthesizing science and poetry:

Stoffwechsel

"Wie glüht er im Glase! Wie flammt er so hold!
Geschliffnem Topase vergleich ich sein Gold."
Ich aber meinte den Urin
Und dachte mich in Gross-Berlin
Und dachte eine junge Braut,
Ganz eingehüllt in Bückingshaut.
Da brachte mir der Pikkolo
Den Grog. Ich schnupperte und floh.

In the description of a night-time experience in Berlin we observe Ringelnatz' understanding of life:

Nachtambulatio

Sie drückten sich schon beizeiten
Fort aus dem Tanzlokal
Und suchten zu beiden Seiten
Der Strasse das Gast- und Logierhaus Continental.

So dringlich: Man hätte können glauben,
Er triebe sie vorwärts wie ein Rind.
Und doch handelten beide im besten Glauben.
Er wollte ihr nur die Unschuld rauben.
Sie wollte partout von ihm ein Kind.

Da geschah es, etwa am Helleschen Tor,
Dass Frieda über dem Knutschen und Schmusen
Aus ihrem hitzig gekitzelten Busen
Eine zertanzte, verdrückte Rose verlor.

Und ein sehr feiner Herr, dessen Eleganz
Nicht so rumtoben tut, folgte den beiden.
Jedoch hielt er sich vornehm bescheiden
Immer in einer gewissen Distanz.

Er wollte ursprünglich zum Bierhaus Siechen.
Aber nun hemmte er seinen Lauf,
Zog die Handschuh aus, hob die Rose auf
Und begann langsam daran zu riechen.

Er wünschte aber keinen Augenblicksgenuss;
Deshalb stieg er mit der Rose in den Omnibus.
Derweilen war Frieda mit ihrem Soldaten
Auf einen Kinderspielplatz geraten.

Dort merkten sie nicht, wie die Nacht verstrich,
Und dass ein unruhiger Mann mit einem Spaten
Sie dauernd beschlich.

Als sich nach längerem Aufenthalt
Das Paar in der Richtung zur Gasanstalt
Mit kurzen, trippelnden Schritten verlor,

Sprang der unruhige Mann plötzlich hervor.
Und fing an, eine Stelle, wo er im Sand
Die Spur von Friedas Stiefelchen fand,
Mit einem Spaten herauszuheben.
Worauf er behutsam mit zitternder Hand
Die feuchte Form in ein Sacktuch band,
Um sich dann leichenblass heimzubegeben.

Wie um das dümmste Mädchen
Sich sonderbare Fädchen
Nachts durch die Strassen ziehn -
Die Dichter und die Maler
Und auch die Kriminaler,
Die kennen ihr Berlin.

Stanza two clearly shows the motivation for male as well as female love. The male is propelled by an illicit desire. The female's strongest impulse is the maternal instinct. Thus love is shown to be the impersonal consequence of a natural circumstance. Nevertheless the situation, no matter how degraded, has its beautiful aspects. Beauty is symbolized by the rose. The fine gentleman is the artist, modest, elegant, and detached, in search of beauty. His seeking is not frustrated, for he finds beauty in the most

insignificant and debased phenomena. In the hands of the artist, anything can become beautiful. The sex pervert is a foil to the artist. He is the symbol of depraved eroticism, the destructive aspect of love peculiar only to humans. Thus the same unknowing girl inspires sentiments which reveal the inherent paradox of all life, a queer mixture of beauty and ugliness, of sublimity and degradation. Only the poet can see the beauty as well as the ugliness. The rest live blindly, intuitively on, never realizing the import of the signs and the symbols which point to the spirit of existence.

The final poem of the cycle is indicative of Ringelnatz' poetic development. It is an example of the pure lyric, a return to a romantic theme without resorting to traditional language:

Vorm Brunnen in Wimpfen

Du bist kein du,
Wasser. - Hättest nicht Ruh,
Mich auszuhören.

Ihr fliesst immerzu
Und immer weiter und möglichst weit.

Wie euch der Brunnen aus eisernen Röhren
In den heissen Althäuserplatz speit,
Erdengeläutert und ausgekühlt;
Da ihr alte und neue Zeit
Und den Himmel abkonterfeit, -

Siehet mein durstiges Staunen
In euch doch immerzu andre.

Immer wieder mit über den Rand gespült,
Fängt es aus eurem Raunen
Nur eines auf: Wandre !

Von euch möcht' ich trinken.

Ihr würdet lau, wenn ihr stehenbliebt,
Ihr würdet trüb. Ihr würdet verweilend
Faulen und stinken.

Was kümmert's euch, ob ein Mensch euch liebt.
Dauernd zerteilt euch selber einteilend,
Seid ihr getrieben ein Treibendes
Ganzes, rein Bleibendes.

As an aspect of nature, the water remains cold and unfeeling, but it speaks to him who has eyes to see and ears to hear. It is boundless, formless, yet tangible and clear. It symbolizes the romantic synthesis for which the poet longs, a mystical union with life which is cool, distanced and elevated, a union without suffering. The incessant movement is a constant renewal, an eternal growth, an ewiges Werden, a driven driving, an incomplete whole, comprising the entire scope of united opposites which constitute life.

In Kuttel Daddeldu, Ringelnatz' third collection of satirical verse, he again intends to present a poetry cycle revolving around a central theme, the primitive sailor and his exploits, but again he abandons his theme midway through the collection.

The satirical technique is novel in Kuttel Daddeldu since direct satire is replaced by positive action in a direction which foils the bourgeois world, the target of Ringelnatz' derision. Kuttel Daddeldu is the "noble savage", primitive and rough but honest and genuine. His adventures in the world of the proper bourgeois show him to be their ethical superior, but because he is trusting and naive he meets with sorrow and defeat wherever he goes. He is a stranger everywhere except at sea where he can be united with nature which he understands and respects.

The figure of Kuttel Daddeldu is the poet's public pose. It affords insight into his psychology both when the pose is successful and when it fails.

The Geheimes Kinderspielbuch (1924) marks a further development of the poet's satire, though often disguised. This collection is truly cyclic in nature. The tone and the style are the unifying elements. Ringelnatz was able to sustain the satirical vehicle here because of the relative

brevity of the collection. As was often the case, Ringelnatz' purpose in the Geheimes Kinderspielbuch was misunderstood. Reinaldo Bossmann writes:

> Den Kindern schenkt er ein Kinderverwirrbuch und ein Geheimes Kinderspielbuch, in denen er sie aufregende, abenteuerliche Sachen, tolle Streiche und Spiele lehrt. Aber er schaut in die kindliche Seele, weiss um ihre Nöte und Bedrückungen, aber auch um ihre Freuden beim unschuldigen Spiel. Wie Kästner ist er Fachmann, der zu Kindern den richtigen Ton trifft, die Sprache, die Kinder aufnehmen und beherzigen. [6]

Erich Naused judges Ringelnatz' children's books as follows:

> Onkel Ringelnatz lehrt hier aufregende und abenteuerliche Sachen; wie man eine Erfindung macht bei der man Salzsäure auf die Elfenbeintasten vom Klavier giessen muss, wie man mit richtigen Kohlen unter dem Bett (das ist der Schacht) Bergmann spielt, wie man die Eltern am besten hintergehen kann. Aber er weiss auch die Grausamkeiten und Kümmernisse der kindlichen Seele. Er denkt Kindergedanken und spricht Kindersprache, er kennt Kinderwunder, Kindersand und Kinderschlummer. [7]

It is true that Ringelnatz captures the proper tone for speaking to children. He is also aware of the nature of the child's thought processes. But it is inaccurate to lump a judgment of the children's books into one group. We have already seen in our discussion of Für kleine Wesen that Ringelnatz began with purely conventional didactic allegory in his collection of children's poetry. The Geheimes Kinderspielbuch can, however, by no stretch of the imagination, be classed either with Für kleine Wesen or with Kasperle Verse which we will discuss later. The latter two collections are indeed adressed to children and exhibit the characteristics mentioned in the above quotations. The Geheimes Kinderspielbuch, however, is pure satire and, in spite of its apparently being directed to children, is meant for the adult inhabitants of a ridiculous world.

---

[6]Reinaldo Bossmann, "Kästner und Ringelnatz," Welt und Wort, XII, (1957), 235.

[7]Erich Naused, "Eskimoschlips aus Giraffenhaar," Neue literarische Welt, III, Nr. 24, (1952), 3.

We saw in the discussion of Kuttel Daddeldu that Ringelnatz, as a conscious moralist, addresses adults as one would children, merely adding a shock effect to insure the undivided attention of his audience.[8] It is this attitude which also explains the tone and purpose of the Geheimes Kinderspielbuch. Not to be disregarded are further manifestations of rebellion against bourgeois society.

The introductory poem gives the first indication of the fact that this collection is not intended for children. The poem is apparently comic nonsense. It successfully captures the child's tone and his fondness for like sounds placed in sequence and employed in rhyme regardless of semantic import. References in the final two stanzas, however, to gross crudity, sex, and drunkenness are obviously not children's reading material. Ringelnatz is speaking to an adult audience and assuming full responsibility for his utterances by referring to his own name in the text:

Stachus, Kios, Kaos, Kies,
Spinne, Speise, Scheisse, schiess.
Sexu Elefant Asie.
Fische haben nie kein Knie.

Ritze Rotze Ringelratz
Zwei Miezeschwein, ein Grunzekatz,
Mein Grosspapa heisst Lali,
Der wird des Nachts ganz lila.

Further evidence of a concealed purpose is found in the sub-titles of some of the verses. The poem Eine Erfindung machen, for example, carries the sub-title "(Nur für Kinder, die keinen Schiss haben)". The poem itself is a satire on the wild race for riches and fame. Man hopes to acquire wealth and renown by means of an inherently useless gimmick:

Wer was erfindet, wird furchtbar reich.
Was man erfindet, ist ganz gleich.

---

[8]Ringelnatz, loc. cit., "Vier Treppen hoch bei Dämmerung", 108.

Wenn man nur allerlei Dinge zusammenmischt,
Noch länger, als bis es zischt, und das Richtige rausfischt,
Dann wird man in wenigen Stunden
Berühmt oder macht Gold.

The sub-title of Sich interessant machen reads "(Für einen grossen Backfisch)". It shows a debutante trying to draw attention to herself. Further references in the verses point a derisive finger at dilettantes. At any rate, the poem is clearly not directed at children from five to fifteen years of age, as is stated in the sub-title of the collection.[9]

Du kannst doch schweigen? Du bist doch kein Kind
Mehr! - Die Lederbände im Bücherspind
Haben, wenn du die umgeschlagenen Deckel hältst
Hinten eine kleine Höhlung im Rücken.
Dort hinein musst du weichen Käse drücken.
Ausserdem kannst du Käsepfropfen
Tief zwischen die Sofapolster stopfen.

Lasse ruhig eine Woche verstreichen.
Dann musst du immer traurig herumschleichen.
Bis die Eltern nach der Ursache fragen.
Dann tu erst, als wolltest du ausweichen,
Und zuletzt musst du so stammeln und sagen:
"Ich weiss nicht, - ich rieche überall Leichen -."

Deine Eltern werden furchtbar erschrecken
Und überall rumschnüffeln nach Leichengestank,
Und dich mit Schokolade ins Bett stecken.
Und zum Artzt sage dann: "Ich bin seelenkrank."
Nur lass dich ja nicht zum Lachen verleiten.
Deine Eltern - wie die Eltern so sind -
Werden bald überall verbreiten:
Du wärst so ein merkwürdiges, interessantes Kind.

In addition to the allusions mentioned above, this poem shows the tone of the entire collection. In an attempt at unabashed honesty, Ringelnatz paints a picture of an absurd world as it is viewed through the guileless eyes of children. Having no basis for discrimination but their parent's example, they imitate the absurd behavior of their elders. What is most puzzling to the childish mind is the subsequent punishment which results

---

[9]Für Kinder von fünf bis fünfzehn Jahren. (Gedichtet und gebildert von Joachim Ringelnatz).

from their imitation. Through this vehicle Ringelnatz exposes the discrepancy between theory and practice, between the hypocritical admonitions of the parents and their actual behavior. The latter falls far short of the ideal which they arbitrarily set for their children.

In shockingly crude terminology Ringelnatz urges children to paint and draw by dipping beetles into ink and turning them loose on the bed. In this same poem (Maikäfermalen), he good-naturedly pokes fun at his own artistic gifts. He also shows thereby his inherent humility and the fact that he recognizes himself as a part of the world which he finds so ridiculous. Why does Ringelnatz counsel the children to lie? Is not lying a learned response? Where could it have been learned save from adults?

> Setze Maikäfer in Tinte. (Es geht auch mit Fliegen.)
> Zweierlei Tinte ist noch besser, schwarz und rot.
> Lass sie aber nicht zu lange darin liegen,
> Sonst werden sie tot.
>
> Flügel brauchst du nicht erst rauszureissen.
> Dann musst du sie alle schnell aufs Bett schmeissen
> Und mit einem Bleistift so herumtreiben,
> Dass sie lauter komische Bilder und Worte schreiben
> Bei mir schrieben sie einmal ein ganzes Gedicht.
>
> Wenn deine Mutter kommt, mache ein dummes Gesicht,
> Sage ganz einfach: "Ich war es nicht!"

Giving apparently serious advice in poems of this nature, Ringelnatz often satirizes adult behavior. Superstition is ridiculed in Himmelsklösse. Schlacht mit richtigen Bomben disparages war. The hardheartedness of doctors and scientists is derided in Das Doktor Knochensplitterspiel. Modern man is a machine without feeling: "Er hat einen Splitter im Herzen sitzen". Ringelnatz mocks the falseness of conventional honor and pride in Afrikanisches Duell. The inanity of human values is revealed in a grotesquerie entitled Übergewicht. The fondness of mediocre people for mimicking great figures is burlesqued in Die Rakete und der Kater.

As in all of Ringelnatz' collections of poetry so also in Geheimes Kinderspielbuch we find evidence of Ringelnatz' characteristic humor for humor's sake. The following verse approaches Morgenstern's technique of removing the meaningful basis of language and thereby unveiling the tenuous foundations of all existence. Parody of the Volkslied is only too obvious in the form and the title of the poem.

Volkslied

Wenn ich zwei Vöglein wär,
Und auch vier Flügel hätt,
Flög die eine Hälfte zu dir.
Und die andere, die ging auch zu Bett,
Aber hier zu Haus bei mir.

Wenn ich einen Flügel hätt
Und gar kein Vöglein wär,
Verkaufte ich ihn dir
Und kaufte mir dafür ein Klavier.

Wenn ich kein Flügel wär
(Linker Flügel beim Militär)
Und auch keinen Vogel hätt,
Flög ich zu dir.
Da's aber nicht kann sein,
Bleib ich im eignen Bett
Allein zu zwein.

The erotic references in the last two lines of the first and last stanzas serve to illustrate further my initial contention that Geheimes Kinderspielbuch is not for children.

With this discussion of the Geheimes Kinderspielbuch I have attempted to illustrate aspects of Ringelnatz' final stage of satirical development as well as to dispel some prevailing notions concerning his children's verse. Some critics have falsely claimed or implied that Ringelnatz was attempting to corrupt youth by inspiring mischievous notions.

Ringelnatz' satire, viewed in perspective, becomes less successful with each new effort. Die Schnupftabaksdose remains the most widely known

and recognized. Ringelnatz' satirical strength lies in his minute grotesqueries; had he persisted in the use of this vehicle, he would surely have gained wide renown. He attempted ever new vehicles to carry his message, however, and each successive collection became less effective. He apparently intended to maintain cyclic unity with his vehicles but found them too constraining and was unable to maintain unity throughout the collection. The vehicle itself was ineffective in the Turngedichte and Kuttel Daddeldu since it was unable to carry his message to its logical conclusion. Ringelnatz therefore found it necessary to abandon it thereby causing uneven poetry cycles which failed to accomplish his original intention. The Geheimes Kinderspielbuch is the least successful of the collections since it offers a subtlety the meaning of which escapes even literary critics. The symbolic vehicle is so successful that it neutralizes the effectiveness of the intended satire. Ringelnatz must have been aware of his satirical insufficiency since Geheimes Kinderspielbuch is his final attempt at a collection of poems primarily satirical. With this collection we reach the end of a phase in Ringelnatz' poetic development. After 1924 he no longer sought his poetic raison d'etre primarily in satire.

CHAPTER III

THE QUEST FOR PURPOSE AND TRUTH

Although Ringelnatz' early collections of poems did not always maintain what we have called "cyclic unity", he continued to publish verses which were related to a single topic or theme. The cyclic unity was lacking, however, in his later collections even more so than earlier. Nevertheless as pure lyrics the poems gained in stature with each successive collection. To be sure, Ringelnatz did experience periods of technical and philosophical regression as in the Kinderverwirrbuch which in some ways recalls the splenetic satire of the Turngedichte or the scurrility of Kuttel Daddeldu and the Geheimes Kinderspielbuch. On the whole, however, the Reisebriefe eines Artisten, published in 1927, marked a turning point in Ringelnatz' attitude and in his modes of poetic expression. Satire, scurrility, and even humor became less and less prevalent. The tone was softened, the emotions less violent.

In 1920, Joachim Ringelnatz, after dabbling in many occupations and after having spent eight years at sea, finally established himself as a cabaret poet. Although he had appeared in Kathi Kobus' "Simplizissimus" in Munich before World War I, his major success as a cabaret artist came with his engagement in the famous "Schall und Rauch" in Berlin in 1920. From this time on he was engaged without pause in night clubs and cabarets in all the major cities of Germany and Austria. His reputation grew by leaps and bounds, and soon he was the most famous night club artist in

Germany. His popularity was attributable to the fact that he was more than a night club artist; he was an original figure and a poet. The leading personalities of his time were fascinated by his uncommon talent. Some of Germany's most distinguished poets considered him a genial colleague and a model for imitation. Hermann Hesse wrote:

> ... Und nun wollte ich gerne auch den Mann sehen, der die Artistenbriefe im 'Simplicissimus' schreibt, den Joachim Ringelnatz... Es war die phantastische Gestalt des Humoristen und fahrenden Sängers, der ich einigemal in kollegialer Sympathie begegnet war, ... Viel eher war er selber eine Art Don Quixote, ein adliger Schwärmer edler Art mit einem Dichterherzen und einem kleinen Vogel im ritterlichen Kopf, ein Mann mit Knabenidealen, humoristischer Rhapsode, der einem satten und vergnügungsgierigen Publikum zwar Spass machen aber auch bittere Pillen zu schlucken geben wollte.[1]

Erich Kästner writes of Ringelnatz:

> Ich bin Ringelnatz wiederholt begegnet, allerdings nur als einer aus dem Publikum. Er trat ja lange Zeit in München bei Kathi Kobus im Simpl auf, und ich versäumte keinen Münchener Aufenthalt, dieses Kabarett zu besuchen... Er erinnerte mich viel mehr an vagante Dichter a la Villon als an Schriftsteller seiner Zeit. In seinem Werk hat mich immer wieder von neuem diese eigenartiger Mischung aus ruppiger Alltagssprache und zarter, echter Poesie gefesselt.[2]

Herbert Günther describes Ringelnatz on the stage:

> Oft habe ich Ringelnatz im 'Simpl' gehört, und es war mir jedesmal ein Fest zu erleben, wie er zauberte: kaum stand das verbogene Männchen im Matrosenkleid auf dem winzigen Podium, wichen die Wände der engen, überfüllten Kneipe gleichsam zurück, Welt drang von allen Seiten herein, man sah, was er in seinen Gedichten beschwor. Er sprach sie so, dass man besser sagt: er spielte sie. Die Drolerie seiner Mimik und Beweglichkeit konnte bis zur Groteske gehen, seine stärkste Wirkung aber fand er in der Kunst der Andeutung. Ringelnatz, der wortschöpferische Dichter, der hinter die Menschen und Dinge schaute, war zugleich ein Schauspieler, sicher der bedeutendste Kabarettist seiner Zeit, weil weit mehr als das.

---

[1]Hermann Hesse, "Weihnachtsgaben - Ein Rückblick," Insel Almanach auf das Jahr 1957, (Leipzig: Insel Verlag, 1957), 11-28.

[2]Bossmann, loc. cit., 235-237.

> Im Vortrag seiner Kutteldaddeldu-Gedichte war er ein Mordskerl wie Münchhausen, Till Eulenspiegel, Don Quijote und blieb doch immer zugleich ein armer Teufel von Seemann, der sich als Saufbold und Weiberkerl gibt, um seine Seele hinter Whisky und Lärm zu verstecken.[3]

A Don Quijote, a Francois Villon, a Till Eulenspiegel, Ringelnatz was indeed a stranger to the cabaret and to the world outside it. His restless spirit could find no refuge; this compelled his deep melancholy and his necessity to travel in search of truth and purpose. Wherever he landed, he remained a stranger, an itinerant preacher, masking his sensitive spirit behind the guise of a rough sailor. He once intimated to Herbert Günther:

> Ich hatte Wedekind zur Laute singen gehört, bewunderte Abend für Abend Erich Mühsam und Ludwig Scharf und die anderen gefeierten Grössen des Kabaretts. Glühend hatte ich mir erträumt, auch einmal dort oben zu stehen, zu sprechen und beklatscht zu werden. Kaum hatte ich's erreicht, war ich's leid.[4]

Herbert Günther adds:

> ... Er hatte den Mut zur Zartheit zwischen Girls, Tenören und sächsischen Komikern. Seine eindringlichste Wirkung rührte daher, dass er gar nichts mit dem Kabarett zu tun hatte. Er war artfremd auf dem Brettl. Deshalb bewegte er es. Und uns.[5]

This was Joachim Ringelnatz and the world he knew. The Reisebriefe eines Artisten (1927) represent an account of the impressions, inspirations, feelings, visions and experiences of the vagabond poet between the years 1920 and 1927. The collection is unified by the epistolary nature of the poems. They are for the most part letters to his wife whom he had to leave at home. The poems comprise a wide range of themes; I will treat them according to theme.

---

[3]Günther, loc. cit., 103.

[4]Ibid., 104.

[5]Ibid., 126.

Ringelnatz views the world with melancholy and pessimism--an eternal circle of senseless struggle and suffering, filled with depressing pictures of decomposed cadavers, filth, and spittle.

Die Strömung

Die Strömung strömte Süd-Nord-West
Und bog sich dann im Bogen.
In ihrer Mitte kam ein Rest
Von einem Boot gezogen.

Dann kam ein Wasserleichelchen;
Es war von aussen offenbar
Noch ziemlich frisch.
Dahinter trieb ein Speichelchen,
Das abgesondert war
Von einem Fisch
Dem folgte sehr viel Kohlendreck.
Das Wasser wurde trüber.
Dann gondelte verdorbener Speck
Fischunterzupft vorüber.

Dann trieb ein Balken stumpf vorbei
Dann nichts, dann ein Stück Dichtung,
Ein Flaschenkork und andrerlei, -
Alles in gleicher Richtung.

Dann kam ein Rest von einem Boot.
Ihm folgte eine gelbe
Chinesenleiche, stark zersetzt.
Und alles, was ich sah, war tot,
War unbedeutend und zuletzt
Im Grunde stets dasselbe.

The stream symbolizes life, projecting itself in all directions and multidimensional. It turns back to retrace its course, approaching circular direction; thus life is a circle with neither beginning nor end, apparently devoid of a goal. Life brings with it various experiences and impressions, most of them fragmentary and lacking meaning in the context of the whole of life. A picture of human death appears, the victim of life's senseless cruelty. The word Speichelchen fits well into the poem because it mentions a part of human life that must be considered and provides furthermore a rhyme for Wasserleichelchen. The use of the diminutive, unexpected

in this most serious context, illustrates a favorite Ringelnatz technique. At times he employs the diminutive out of pure joy in language creativity. Primarily, however, it further illustrates his respect for and preoccupation with life in the minute. He consciously places the significant and the insignificant side by side to show that the one is equally as important as the other in the totality of life experience; thus in this poem we meet spittle and a cadaver, a piece of bacon and a beam, poetry and a bottle cork, a decomposed body and part of a boat in close proximity to one another. All of these move in the same senseless direction and remind the poet of death which he views as the sole consequence of a life without hope since it never changes.

Life also has a brighter side. It offers at least some diversion from drab dirty boredom; but even this is finally senseless and pointless, a mere momentary delusion, a narcotic:

Ruf zum Sport

Auf, ihr steifen und verdorrten
Leute aus Büros,
Reisst euch mal zum Wintersporten
Von den Öfen los.

Bleiches Volk an Wirtshaustischen,
Stellt die Gläser fort.
Widme dich dem freien, frischen
Frohen Wintersport.

Denn er führt ins lodenfreie
Gletscherfexlertum
Und bedeckt uns nach der Reihe
All mit Schnee und Ruhm.

Doch nicht nur der Sport im Winter,
Jeder Sport ist plus,
Und mit etwas Geist dahinter
Wird er zum Genuss.

Sport macht Schwache selbstbewusster,
Dicke dünn, und macht
Dünne hinterher robuster,
Gleichsam über Nacht.

Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine,
Kürzt die öde Zeit,
Und er schützt uns durch Vereine
Vor der Einsamkeit,

Nimmt den Lungen die verbrauchte
Luft, gibt Appetit;
Was uns wieder ins verrauchte
Treue Wirtshaus zieht.

Wo man dann die sporttrainierten
Muskeln trotzig hebt
Und fortan in illustrierten
Blättern weiterlebt.

Ironically mimicking the platitudes of sport promoters, Ringelnatz shows that, although sport seems to be the answer to all problems, its final consequence is entirely vain. It leads people away from the vicarious existence of cheap literature near the stove or in the tavern, through a series of empty efforts, back to the point of departure. Nothing has changed and life remains as pointless as it ever was. Similarly Ringelnatz enlarges upon his view of life as an eternal and senseless circle in Aus meiner Kinderzeit and Die Brüder.

Ringelnatz' world is filled with braggarts and self-important creatures who describe their insignificant actions in terms which distort reality. Despite their gadgets and pretentious terminology, they remain petty beasts of prey.

Weltverkehr

Horch ! Eine Stimme aus dem Radio rief:
"Ich bin der unbekannte Fisch Plattunde.
Ich lebe auf dem Meeresgrunde
So schätzungsweise fünfzehntausend Meter tief.
Ihr Menschen hört, ich möchte gar zu gern
Einmal den Flieger Udet kennenlern."
In einer Höhe von genau zwölftausend-

Elfhundertmetern durch die Lüfte sausend,
Erwiderte Herr Udet so:
"Mein lieber, unbekannter Fisch im Meere,
Ich habe Ihren Wunsch vernommen.
Auch ich ersehne ein Zusammenkommen.
Auf meiner Seite wäre ja die Ehre.
Bestimmen Sie per Radio
Nur bitte wann? und wie? und wo?"
Kaum war dies Zwiegespräch gesprochen,
So ward das Meeresspiegelglas
Von einem kleinen Fisch durchbrochen,
Der eine Fliege schnappte und sie frass.

This grotesquerie cries out for humility and honesty and an open and frank attitude toward life. It not only satirizes the pretentiousness of man but also his hardheartedness and basic untruthfulness.

Life is frustration. Man longs for innocence, for peace and beauty. He is granted only a hint of his desires, however, and is prevented from acquiring them:

Schnee

Zwischen den Bahngeleisen
Vertränt sich morgenroter Schnee. --
Artisten müssen reisen
Ins Gebirge und an die See,
Nach Leipzig - und immer wieder fort, fort.
Nicht aus Vergnügen und nicht zum Sport.
Manchmal tut's weh.

Der ich zu Hause bei meiner Frau
So gern noch wochenlang bliebe;
Mir schreibt eine schöne Dame:
"Komm zu uns nach Oberammergau.
Bei uns ist Christus und Liebe,
Und unser Schnee leuchtet himmelblau." -
Aber Plakate und Zeitungsreklame
Befehlen mich leider nicht dort-,
Sondern anderswohin. Fort, fort.

Der Schnee ist schwarz und traurig
In der Stadt.
Wer da keine Unterkunft hat,
Den bedaure ich.

Der Schnee ist weiss, wo nicht Menschen sind.
Der Schnee ist weiss für jedes Kind.
Und im Frühling, wenn die Schneeglöckchen blühn,
Wird der Schnee wieder grün.
Beschnuppert im grauen Schnee ein Wauwau
Das Gelbe,
Reisst eine strenge Leine ihn fort. -
Mit mir in Oberhimmelblau
Wär's ungefähr dasselbe.

Earthly travel evokes deep pain and sorrow, symbolized by the snow, red from the rising sun and seemingly crying as it melts. The snow, purity and goodness, is trodden upon and besmirched by people; the poet longs for tranquility and respite from humans. The beauty of nature affords him a hint of the object of his longing, but he dares not indulge in the enjoyment of the dream for he knows that he will be torn away by his commitment to life as the domesticated dog is torn away from the object of his desire by the fetters of the world, at once his material benefactor and the keeper of his soul. Life is thus a dirty, gray prison and man is the prisoner. Das Gelbe in line 6 of the final stanza carries with it the connotation of a faint hope, not yet green, but approaching it. The use of this symbol is also a typical Ringelnatz device--crude and alienating, designed to divert attention from the sentimentality in which he is indulging and to present an honest picture of the real world, a conglomerate of beauty and filth.

Life consists of inexplicable trifles which bear the germ of tragedy. These exert an irresistible power over man and drive him to destruction. Ringelnatz treats this motif in the poem Lappalien, not included in the collected poems.[6]

---

[6]Joachim Ringelnatz, Reisebriefe eines Artisten (Berlin: Ernst Rowohlt, 1929).

Auf einer Hochzeitsreise von Italien
Nach Senegalisch-Dakar
Gesellten sich zwei Lappalien
Und ein Deckoffizier zu dem jungen Paar.

Der Deckoffizier trat dazwischen,
Und die Lappalien baten ihn leise,
Sich einzumischen
Aufbauschenderweise.

Als die Lappalien beim Landen verschwanden
Schritten das Paar und der Deckoffizier
Aufgeregt über den Pier,
Bis sie zuletzt eine Kerbe fanden.

Da wurde der Ehemann zornig blau.
Da schlug der Deckoffizier mit der Frau
In dieselbe Kerbe.
Da rief die Frau: "Zu Hilfe! Ich sterbe!"
Da wurde der Deckoffizier backbordrot
Und schoss den Ehemann tot.

Der Frankfurter Eherechtsanwalt Stett
Schickte zum Begräbnis zwei Dahlien,
Ass sieben Zwiebeln und ging dann zu Bett
Und verfluchte die beiden Lappalien.

The last of the poems in this cycle dealing with Ringelnatz' view of life enlarges upon the above-treated subject. Life is altered and to a great extent determined by the irrational powers of the "twilight zone", and man is most fascinated by the way they operate. The indefinable also brings him hope and comfort which a purely rational view of life is unable to do. These ponderings we find in the poem Menu, the only poem of this cycle which reflects an optimistic view of life. It also does not appear in the collected works.[7]

Ich fuhr im Auto heim, von Freunden fort,
Morgens, da alles still und dunkel war.
Ein Toter lag quer überm Trottoir;
Wir sahen's beide, der Chauffeur und ich,
Fuhren vorbei und sprachen nicht ein Wort.

---

[7]Ibid.

Wer liebte nicht
Der Sonne warmes Licht !
Wem grauste nicht seit frühster Kindheit
Vor Finsternis, vor Schmerz, vor Blindheit !

Und doch, mich deucht:
Am tiefsten packt uns stets die Stelle,
Wo Schimmer ahnen lässt, doch keine Helle
Die Wunder scheucht.

Mach deinen Weg, wie dir's Dein befiehlt,
Mit Rechnen oder Hoffen.
Doch: Besser recht gezielt
als gut getroffen.

Und als Kompott:
Es glaubt auch jedes Tier an Gott.

The light of hope breaks through in this didactic verse. Life itself is senseless and vain, without apparent goals. Faith and hope provide the only enlightenment. Human values and deeds must be judged in terms of the motivation behind them. This solution is indeed a Christian one and thus far novel for Ringelnatz.

Ringelnatz' paradoxical and restless nature longed for adventure when he was quietly living with his wife and longed for the comforts of home while travelling. He writes after hearing that his trip to Finland must be cancelled:

Wär Geld, wir könnten die ganze Zeit
Mal bürgerlich behaglich zu zweit,
Die Abende zu zweit allein
In mein-dein-unserm Heim verleben.
Ach Helsingfors soll herrlich sein.

Here the expression of the adventurous spirit follows immediately after the desire for bourgeois stability, typical for Ringelnatz in its alienating effect.

The poet's expression of his adventurous spirit occurs far less frequently than complaints of his loneliness while travelling. Each new departure is met with growing melancholy. It alters his view of life and

produces a great revulsion in him:

Ich stierte fremd und sprach kein Wort.
Doch all mein Leid erwachte,
Dass ich mich einschloss im Abort
Und rauchte dort und dachte.
Es stinkt im Eisenbahnklosett
Nach jedermann und kläglich.
Doch sowas stinkt wohl täglich
Aus jedermann und jedem Bett.

Yet his loneliness prompts noble thoughts. He thinks of his mother; he feels love and compassion. His heart is overflowing with love which he wishes to share but he is misunderstood and rebuffed and must remain alone and separated:

Ich will mir denken,
Dass meine Mutter jetzt noch wacht
Und will den Hut für sie schwenken.
...
Und mir ist das Herz heut so voll.

Da kommt eine Frau mir entgegen,
Ich will was Gutes überlegen,
Weil sie so arm und eckig aussieht.
Aber die Frau entflieht.
Ich bin ihr zu verwegen.

Nun wird es still und wunderbar.
Kein Laut auf der Strasse Mitte.
Nur drüben am andern Trottoir
Gehn meine eignen Schritte.

Observing the carefree antics of children, he longs for their innocence, for their love and for the love that they receive from their parents. To him childhood is the ideal state. One should die in childhood so that one need never experience the suffering of maturity.

Sie sind so sauber; ich bin ein Schwein.
Wenn ich Kinder - oder eine Mutter hätt'-

Wie sie schreien, ihr Ringelreihe !
Wer möchte ihnen das Spiel verderben.
Aber doch: Jetzt - so - müssten sie sterben.

In the midst of the joyous ecstacy of a masquerade ball, he notes the inherent inanity and the loneliness of the human situation.

> Wie wir uns heute nur für andre kleiden,
> Zuletzt erlebt ein jeder doch nur sich.

In the following line, Ringelnatz characteristically ends the poem with an alienating remark, fraught with crude allusions which at once mask his own melancholy and, through humor, relieve the seriousness of the mood.

> Du!: Morgen, überm Eimer denk an mich!

The melancholy, disappointment and loneliness of life prompt an observation of the inescapability of fate and death. The thought of death brings with it feelings of guilt and a profound fear. The poet attempts to bolster his own courage but fails.

> Ich poche darauf: Ich war manchmal gut.
> Weil ich sekundenlang redlich gewesen bin. -
> Ich öffne die Hände. Nun saust das Schicksal dahin.
> Ach, mir ist ungeheuer bange zumut.

The profound pessimism of Ringelnatz' view of life occasions one of the most prevalent themes in this collection: a longing for death which at times assumes the proportions of the suicidal. The dreary confusion of big city life with its lack of opportunity for self recollection becomes unbearable to him.

> Wo das aufregend gefährlich flutet und wimmelt
> Und tutet und bimmelt
> Am Kurfürstendamm und am Zoo.
> Das Leben in Pelzen und Leder.
> Es drängt einen so oder so
> Leicht unter die Räder.

Especially Berlin seems to bring with it thoughts of death and suicide. The poem above treats a mood evoked by experiences in Berlin. The following poem, entitled Berlin (an den Kanälen), reproduces by means of the short line of two stresses and a simple, alternating rhyme scheme, the turgid flow of a canal. The water is a symbol of life.

Auf den Bänken
An den Kanälen
Sitzen die Menschen,
Die sich verquälen.

Sausende Lichter,
Tausend Gesichter
Blitzen vorbei: Berlin
Übers Gewässer
Nebelt Benzin ...
Drunten wär's besser.

Hinter der Brücke
Floh eine Mücke
Ins Nasenloch.
Loch meiner Nase,
Nasenloch, niese doch
In die stille Strasse !

Auf dem Omnibus, im Dach,
Rütteln meine Knochen,
Werden gute Worte wach,
Bleiben ungesprochen. -

Ach, da fällt mir die alte Zeitungsfrau ein -
Vanblix oder Blax soll sie heissen -
Die hat ein so seltsames Schütteln am Bein,
Dass alle Hunde sie beissen. -

An den Kanälen
Auf den dunklen Bänken
Sitzen dis Menschen, die
Sich morgens ertränken.

The poem's first climax occurs in the final line of the second stanza with an expression of the death wish. The third stanza exemplifies one aspect of Ringelnatz' alienation technique which here consists of placing the inane and crude in immediate proximity to the sublime and the profound. As elsewhere, it here relieves the deep pain and gloom of the mood with a note of humor. The seriousness of the mood returns in the fourth stanza in which the poet refers to the goodness within him that must remain concealed because of the cold and impersonal nature of human existence especially as it is manifested in the big city. The next stanza is a picture of life's abject cruelty. The old woman, a symbol of helpless creatures who have

been cheated by nature, is in no way compensated for her handicap, but rather must be subjected to even further torture and pain. The dogs are symbolic humans whom Ringelnatz castigates as unfeeling and hardhearted. The last stanza returns to the death wish theme.

The death wish is also the topic of a further poem, entitled Am Kanal.

Aus dem Paket entglitt ein Räucheraal
Und fiel ins Wasser und trieb fort gen Süden.
"Bitte nach Ihnen!" sagte am Kanal
Ein Lebensmüder einer Lebensmüden.

And then, suddenly in the very next poem, Der traurige Onkel, Ringelnatz reveals apparent suicide motivation as a lie, a bid for attention and here even worse, an attempt to seduce a guileless young girl.

Wundre dich nicht, wenn ich weine,
Weil ein Mensch doch dann und wann
Trotz des besten Willens seine
Sorgen nicht verbergen kann.

Nimm aus meiner Schreibtischlade
Den Revolver mir nicht fort,
Auch das Gift nicht. Und verrate
Niemandem davon ein Wort.

Und du selber sollst nicht weinen,
Wenn du über mich was liest,
Oder wenn du plötzlich meinen
Hut im Wasser treiben siehst.

Frage nicht, warum ich heute
Etwa etwas seltsam bin.
Grüsse bitte meine Leute. -
Schau das Laub! - Es welkt dahin.

Bleibe glücklich und geniesse
Du das Leben im Erblühn.
Wenn du Zeit hast, so begiesse
Manchmal dieses Immergrün.

Was für Absichten ich hege ?
Frage nicht. - Nimm diesen Kuss,
Und dann geh ich jene Wege,
Die ich einmal gehen muss.

Noch ein Küsschen auf das kleine
Näschen. Noch eins auf den Mund.
Ach was hast du süsse Beine. -
Zeig mal! - Und wie bist du rund!

Ach, mir darfst du das schon zeigen,
Denn du bist doch schon so gut
Wie erwachsen und kannst schweigen,
Wenn dein Onkel etwas tut !?!

The last three stanzas are examples of the alienation effect, but here it's more than an attempt to relieve the gravity of the situation. They also reveal a disgusting eroticism and show the curious mixture of motivations which constitute the human psyche.

Having renounced the death wish and the suicide theme with one annihilating blow in the above-quoted poem, Ringelnatz paints word pictures which show neither great joy nor great pain. They are merely fraught with a colorless and resigned indifference. Indifference brings with it objectivity and even a touch of humor, often distanced by the grotesque device as in Cassel (Die Karpfen in der Wilhelmstrasse 15).

Man hat sie in den Laden
In ein intimes Bassin gesetzt.
Dort dürfen sie baden
Äusserlich etwas ausgefranst, abgewetzt -
Scheinen sie inwendig
Doch recht lebendig.
Sie murmeln Formeln wie die Zauberer,
Als würde dadurch ihr Wasser sauberer.
Sie kauen Mayonnaise stumm im Rüssel
Und träumen sich gegen den Strich rasiert,
Sodann geläutert, getötet, erwärmt und garniert
Auf eine silberne Schüssel.
Sie enden in Kommerzienräten,
Senden die witzigste von ihren Gräten
In eine falsche Kehle.
Und ich denke mir ihre Seele
Wie eine Kellerassel,
Die Kniebeuge übt. -
Ja und sonst hat mich in Cassel
Nichts weiter erregt oder betrübt.

Many stations in his wanderings are described with the same cold indifference verging upon scorn:

> Ich brauchte mindestens zwei Flöhe
> Für einen Reim auf Wilhelmshöhe,...

and:

> Und schrieb mit stumpfer Feder
> An alle Freunde: "Grüsse aus
> Frankfurt an der Entweder."

The resort town Bad Tölz fares no better in his description. The poet's inspiration extends no further than to the composition of a pun on the name of Schweinfurt, itself indicative of his opinion of Bad Tölz:

> Schweinfurtig schwemmt sich die Isar
> vor unseren Blicken.

The melancholy and depression of Ringelnatz' view of life caused him to seek a purgation in satire and humor. Soon, however, this was not enough. He longed for the world of pure poetry, the quiet realm of the spirit, the genuine, the good. His search for these seemed frustrated, thus he turned to alcohol for a brief escape from the meaningless confusion of the life which he was forced to lead.

Frankfurt am Main

> Und vieles andere: Applaus und Wein,
> Freunde und Freiheit, wie es immer hiess.
> Am schönsten aber, wenn ich ganz allein
> In einem Winkel, der die Grüsse mied,
> Das taumelnd Aufgewirbelte sich setzen liess
> Und ruhig Täuschendes vom Echten schied.
> Dann gingen Gott und Teufel durch die Wände;
> Dann sah ich Schiffe im Polar vereist
> Und sah im Waschfass deine fleissgen Hände.
> Und ob mitunter läppisch oder feist
> Die Nachbarschaft mich störte oder stank,
> Was ich errechnete, war immer Dank
> Nebst einer Rechnung über Apfelwein. -
> Um diesen Winkel, diese Stunde -
> So zwischen Tageslicht und Bühnenlicht -
> Mag, so wie andres anderswo, Frankfurt am Main
> Um mich gewesen sein,
> Das weiss ich nicht.

Tired of life and its meaningless platitudes (Freunde und Freiheit), the poet seeks peace, beauty and truth within himself and in the pain-relieving balm of alcohol. Alcohol invokes dreams and hopes, allows the love, which the coldness of the world would inhibit, to find ecstatic expression. The state between intoxication and sobriety (so zwischen Tageslicht und Bühnenlicht) is the most beautiful and true, for it is only in this state that the reality of the spiritual man can be experienced. It is only then that goodness can slowly warm the entire being, unhampered by bitterness and filth. The world assumes soft, rounded outlines, and rot and corruption are blacked out by goodness and beauty which cannot be perceived when the senses are completely alert. Ringelnatz seeks this state with increasing frequency. It is his consolation. There he finds not only beauty, truth, and peace but also loyalty and friendship. Most important, however, he finds himself. He discovers the goodness, the melancholy, the hope and the disappointment which lie buried within his soul. This brief moment of truth is indeed enviable and the poet finds it only in alcohol.

Guter Rausch

Denken wir jetzt nicht an den Halunken,
Der betrügt, indem er sich besäuft,
Auch nicht an den andern, der betrunken
Schimpft und androht oder Amok läuft.

Nicht an Witzler, nicht an Vielversprecher
Noch an den, der morgen früh bereut,
Der am Tag vor Nacht- und Nacktheit scheut.
Was ich meine, gilt für andre Zecher.

Ihrer denk ich. Nach dem sechsten Glase,
Oder nach dem dritten oder zehnten,
Kommen sie - nicht etwa in Ekstase -
Sondern in den variiert ersehnten

Zustand, klar und dennoch mild zu sehn,
Mild zu horchen auf die Andern, Fremden,
Und wie Engel in schneeweissen Hemden
Sozusagen vor sich selbst zu stehn.

Manchmal schiessen sie mit der Pistole
Dann in sich ein ewig tiefes Loch.
Manchmal lächeln sie und trinken noch
Kognak, Zwetschenwasser, Sekt und Bowle.

Aber immer nehmen sie sich vieles
Vor und nehmen vieles still zurück
Und erkennen in Betreff des Zieles
Und der Zukunft ihren Weg zum Glück.

Und man wird um solch entrückte Zeit
Sie beneiden, und man wird sie lieben. -
Wenn sie doch - zu frühem Tod bereit -
Unverändert derart trunken blieben!

Drunken carousing means loyalty and camaraderie:

Und am Dammtor stehen Leip und Klare,
Die wie Whiskysoda zu mir spricht.
Und ich melde dann
Mich bei dir an Deck,
Dicker, treuer Kaptein Muckelmann.
Und du lächelst über mein Gepäck.
Abends lassen wir uns hin und her
Bis nach Altona
Durch die Hafenkneipen treiben,
Nur damit wir unsrem Peter Scher
Nach Amerika
Eine schöne Ansichtskarte schreiben.

Alcohol conjures up memories of his youth and his life at sea; he longs for renewed contact with those rough children of nature who brave the dangers of the elements. Nevertheless he cannot quite recreate the old days. His attempts are constantly interrupted by the present which is more secure, more solid, but infinitely less genuine and interesting.

Zwischen den Reedern sitze an der Bar,
Die scheinbar nur um Whiskysoda knobeln.
...
Dann die, die sich aus den Schiffen sich verstreuen.
Unangenehme, plumpe Wunderlinge,
Sie schenken bluterlebte Wunderdinge
Und wollen nichts, als sich mit andern freuen.
...

Muss man den Schlüssel selbst erschmiedet haben,
Um ihre seltnen Märchen zu erschliessen.

Und alles Kenn' ich: Backbord, Luv und Lee,
Das "Rundstück warm", die Segel und die Lichter,
Die hellen abgesalzenen Gesichter.
Fuhr ich vielleicht umsonst sechs Jahr zur See!
Hier bunte Ratsherrn flatternd um die Masten,
Dort steife Flaggen, die zur Börse hasten.
Und steife Grogs, Qualm, Tabak, Nebeldunst.
Du frägst nach Kunst? ach Hummel, Hummel-Kunst!

Nachts klang zwölf Glasen - (nein, vielleicht zwölf Uhr)-...

Intoxication means freedom and boundless joy.

Was wär nun an meinem Geschrei
Schlimmes dabei?
Wenn ich doch heute so fröhlich bin.
...
Was wissen die Polizein
Vom redlichen Fröhlichsein.

Am Südpol darf jeder Seelöwe schrein
So laut wie er will. - ...

Intoxication also occasions a fearful introspection:

Frühling hinter Bad Nauheim

Zwei Eier, ein Brötchen, ein Hut und ein Hund -
Am Himmel die weisse Watte,
Die ausgezupft
Den Himmel ohne Hintergrund
So ungebildet übertupft,
Erzählt mir, was ich hatte.

Erzählt mir, was ich war.
Ich hatte, was ich habe.
Aber was weiss ich, was ich bin?!
Genau so dumm und vierzig Jahr?

Ich fliege, ein krächzender Rabe,
Über mich selber hin.
Ich bin zum Glück nicht sehr gesund
Und- Gott sei Dank -
Auch nicht sehr krank.

Der Wind entführt mir meinen Hund.
Die Eier, der Kognak, das Brötchen
Schmecken heute besonders gut:
Und siehe da: mein alter Hut
Macht Männchen und gibt Pfötchen.

The poet seeks his identity in his environment. Unable to reach a satisfactory conclusion, he becomes confused and decides that he knows nothing about himself other than the state of his health. He has obviously increased his consumption of alcohol quite considerably between the third and fourth stanzas. This has been necessary because of fear incurred by his philosophical musings. The fourth stanza represents a completely topsy-turvy world of comic, grotesque confusion. Orientation is lost except for the enhanced taste of food, symbolic of the poet's final conclusion regarding his identity. He is sure only that he exists; anything beyond this is incomprehensible and even ridiculous.

In the last three poems discussed the delicate state "zwischen Tageslicht und Bühnenlicht" has been passed and a new, more elemental stage of intoxication has been reached. The sense for the beautiful has fallen by the wayside and has been replaced by the crude, the comical, and, in Bremen, by the grossly erotic:

> ...
> Ein Riesenhummer lag in einem Laden.
> Wie der die Arme eisern von sich reckte,
> Als wollte er durchs Glas in Frauenwaden,
> In Bremer Brüste plötzlich fassen
> Und - wie wir's von den Skorpionen lesen -
> Restweg im Koitus sein Leben lassen, - ...

Ringelnatz employs the grotesque device to distance and conceal the nature of his own desire. He is unsuccessful, however, and feels guilt despite the advanced state of his inebriation:

> Und als ich, wie um eine spanische Wand
> Mich schlängelnd, eine seltsam leere
> Doch wohlgepflegte Villengasse fand
> Und darin viel verlorene Ehre, ...

Ringelnatz often unites eroticism, drunkenness, and humor. These phenomena seem to be on the same level in his scale of experience, thus it

is only natural that they should occur in immediate proximity to one another. The effect produced is rather one of amusement than disgust.

Liebesbrief

So kann es nun nicht weitergehn !
Das, was besteht, muss bleiben.
Wenn wir uns wieder wiedersehn,
Muss irgendwas geschehn,
Was wir dann auf die Spitze treiben.
Was - was auf einer Spitze tut?
Gewiss nicht Plattitüden.
Denn was auf einer Spitze ruht,
Wird nicht so leicht ermüden.
Auf einer Bank im Grunewald
Zu zweit im Regen sitzen,
Ist blöd. Mut, Mädchen ! Schreibe bald !
Dein Fritz! (Remember Spitzen)

Ringelnatz' erotic references are characteristically elemental and frank. This is a further manifestation of his extreme honesty:

So lange von dir getrennt zu sein,
Erträgt aber niemand. Ich bin doch kein Stein,
Und ich brauche - ganz schroff gesagt: mehr Verkehr.

or his distaste for the double standard:

Sei mir die ideal ersehnte Sau,
Doch sage nicht von mir, dass ich ein Schwein bin.

Überall, one of the most widely quoted Ringelnatz verses, represents the best example of a conglomerate of eroticism, humor and drunkenness, spiced with fear-engendering philosophical references which the poet must characteristically relieve and alienate.

Überall ist Wunderland.
Überall ist Leben.
Bei meiner Tante im Strümpfenband.
Wie irgendwo daneben.
Überall ist Dunkelheit.
Kinder werden Väter.
Fünf Minuten später
Stirbt sich was für einige Zeit.
Überall ist Ewigkeit.

Wenn du einen Schneck behauchst,
Schrumpft er ins Gehäuse,
Wenn du ihn in Kognak tauchst,
Sieht er weisse Mäuse.

The first two lines represent an apparently serious attempt at establishing a world view. Humor is produced by the identification of the "wonderland": a state of sexual pleasure. The fifth line is alienating in the dimensions of its extreme gravity. It is fraught with Weltschmerz, fear and despair. The next three lines are semi-serious and contain a crude erotic allusion, designed to draw attention from the desperation of line 5. Line 9 is again serious and fearful in its connotations. The last stanza is typical of Ringelnatz' technique and his motivation. He is consumed by compassion for a suffering world. His poetic utterances show that he is unable to escape the darkness and the seemingly pointless suffering of life's eternal circle even when he is apparently mirthful. This he cannot control, but he can relieve and dispel the sorrow of the world for brief moments. He is aware of his gift and he idealistically employs it to bring sunshine into a world of tears. This he often accomplishes by means of his alienation technique which has often been mentioned in this paper.

In many instances, when his shy inhibitions were eliminated, we have noticed Ringelnatz' all-embracing love for humanity. His capacity for love was great. The deep love and esteem he felt for his wife finds expression repeatedly throughout his poetry and especially in the Reisebriefe. There were also other loves which he wrote of in terms of great tenderness and sorrow:

Mir ist so dienstmädchen-donnerstagweh,
Weil ich nun weiterfahre.
Und ich war hundert Jahre
Mit dir zusammen,
Renee.

His greatest love, however, was for humanity. He deplored the nature of human relationships: fumbling, inarticulate, embarrassed. Only from a distance is it possible to experience a quiet hint of the latent potential for love which humans possess. Life prevents the realization of this potential, however, and humans are damned to loneliness and pain.

Kürzeste Liebe

Blöde Bauern, die den biedern
Gruss der Bürger nicht erwidern,
Menschen, die mit halbem Nicken
Danken, ohne aufzublicken.
Prüde, scheue Frauen, leise
Kinder, würdevolle Greise - - -

Aber wenn an Dorf und Feld und
Wald vorbei dein Schnellzug braust,
Du aus deinem Wagen schaust:

Ja dann stehen - stehn auch diese
Ganz dir zugewandt am Hange,
Vor dem Stalltor, auf der Wiese -.
Und sie winken, Winken lange.

Grüssen voll und grüssen frei
Dich und deine Fahrtgenossen.

Und die reinste Liebe wird vergossen
Im Vorbei.

Ringelnatz saw in the stiff conventions of bourgeois society one of the reasons for human misery and man's inability to communicate. He fought stiffness and formality at every opportunity and accomplished his goal in most instances by means of the shock effect.

Ich habe vor steifen Leuten
Einen Pferdeapfel gespiesst.
Ob die sich innerlich freuten ?

Also in the Reisebriefe, Ringelnatz reveals the facade of the "good life" as false and unnatural.

Und wie fürstlich wohnte, wie gesagt, ich hier!
Dass ich niemals mich auf's Nachtgeschirr
Und auch sonst mir vieles nicht getraute.

He views the bourgeoisie as limited, ignorant, intolerant and only half alive.

Sie sehnen nie, sie beten nie.
Sie wissen, dass sie besser sind.
Die Luft ist dort gefroren.
Und keiner - scheints - macht dort Pipi.
Sie rümpfen, wenn man sagt: Ein Kind
Würde gezeugt, geboren.

Ringelnatz' satire in the Reisebriefe does not end with a derision of bourgeois life. He berates a pompous and ceremonious clergyman for his arrogant, evasive, and insensitive sermon:

Was redest du so düster und fremd?
Lache doch einmal laut!
Was trägst du für ein feierlich Hemd?
Damit wir bangen? Damit uns graut?

--an untruthful girl for her preoccupation with appearances regardless of truth:

Und Mutter kann ganz ruhig sein,
Sie ist versorgt im Spittel.
Und ihre Einzige bleibt rein.
Denn Arthur weiss ein Mittel.

The cities in which he worked did not escape his scathing opinions. He writes of Dresden:

Ich habe Angst, hier zu verwildern.
August der Starke und Paris
Sind weit von diesem Tumerspiess,
Auch Walter von der Vogelwies.

Leipzig fares no better:

Fast alle Sachsen sind sächsisch. Sie zeigen sogar,
Dass die Pariser und die Londener Mode
Vor zwei Jahren eigentlich auch sächsisch war.

The puritanical atmosphere of Zürich inhibits him and makes him uncomfortable.

Ihnen, mir, auch anderen wahrscheinlich,
Ist die Stadt zu übertrieben reinlich.
Nirgends Pferdefrüchte auf dem Pflaster.
Nirgends Sünde, nirgends Laster.
Und die Polizei berührt uns peinlich.

The unreliable effusiveness of the Viennese earns his special disdain:

> Ich werde wohl in wenig Wochen
> Bischof und Bürgermeister sein von dieser Stadt.
> Nach dem, was man mir allwo hier versprochen
> Und mit viel Küssdiehands beteuert hat.

Of all of the German cities that he knows, it seems that only Munich and Bremen give him pleasure. Abroad he is impressed by Copenhagen and Paris. We have noted the suicidal depression which Berlin evoked in him and the derision, even disgust with which he viewed other cities. The big city per se began to unnerve him:

> ... - das tolle Welt-und Grosstadtleben
> zermürbt mich ganz und gar.

He longs for the peaceful satisfaction of a union with nature. He envies a former colleague who has married a farmer.

> Ist da Wald, wo dein Häuschen steht,
> Und habt ihr eine Kuh?
> Und wer melkt sie? Dein Mann oder du?
> Ach das ist seit ewig und immerzu
> Ein Wunsch, der auf meinem Kopfkissen steht.

To him, nature is more than peace; it is elemental honesty, and deeply sensual and artless beauty. Ringelnatz describes with exceedingly rich imagery his impression of a group of cows:

> ... Als wie im Paradiese!
> Warme Mastbäuche rauchen,
> Rührende Rotzmäuler tauchen
> In die Champagnerblässchen der Wiese...

Nature, especially the water of unsullied streams, engenders in the poet a wild and violent thirst for life.

> Ich möchte ein wilder Gebirgsbach sein,
> Klar, schäumend, rauschend und blinkend,
> Unhaltsam kämpfend von Stein zu Stein
> Mich an mir selber betrinkend.

The most admirable virtues for Ringelnatz are honesty, humility, generosity and compassion. He often reveals his own attitude toward them,

and his pedagogical turn of mind frequently occasions him to urge his readers to a practice of these virtues. Nowhere in Ringelnatz' poetry do they find more beautiful expression than in Malerin Klugschnack.

> Wenn ich einmal grossen Appetit
> Auf ein grosses Wiener Schnitzel habe,
> Und ich esse Käse. Und ein Knabe,
> Greller Bettelknabe süsse
> Weinerlich am Strassenrand;
> Und ich drückte ein Stück Käse
> In die vorgestreckte Hand.
> Und ich zöge magenknurrig
> In der Anekdote weiter
> Und belöge mich: Wie heiter
> Das gewesen sei, wie schnurrig.
> Und es käme irgendwie
> Wer, dessen fidele Güte
> Mich zu einem Schnaps einlüde.
> Und dann kämen Sie. -
> Ja, dann wollte ich Ihnen, die ich eben
> Kennenlernte, junge Malerin,
> Anfangsunterricht im Malen geben,
> Ob ich auch durchaus kein Maler bin.

The picture is one of self-sacrificing goodness. It presents a poor but ideal world in which one good deed begets another and man freely exhibits his potential goodness. The poet is quite aware of the reality of life in contrast to the picture that he has painted. This is evident in his use of the subjunctive. The mere fact of its potential truth, however, is indicative of the poet's faith in humanity and, with this simple parable, he exhorts man to an awareness of his potential for good and shows him the utopia of satisfaction which can result. We see here a development of Ringelnatz' didactic technique. In the satirical poems, Ringelnatz hoped to teach through the media of humor and shock. Now he resorts to the presentation of concrete examples of the virtues which he hopes to promote. His didactic poems in the Reisebriefe are beautiful and simple pictures of virtue in practice, attempts at gentle and subtle persuasion. Employing this technique, he sings the praise of his colleague and friend, Asta Nielsen.

She was to him the ideal of modesty and humility.

So eine Landschaft gibt's: Wo man den bleichen
Mond über weiten Ebenen sieht,
Der glanzlos, deutlich durch die Ferne zieht,
Die - weil sie in uns liegt - wir nie erreichen.

Jemand deutete auf eine Dame hin,
Die die Treppe scheuerte.
Er beteuerte:
Sie sei eine Königin.
Und ich wollte Klarheit, fragte
Sie, ob sie das sei, was jener dachte.
Und sie sagte:
"Nein!" - Scheuerte und lachte.

Zu der grossen Künstlerin kam ein Verehrer,
Schenkte ihr ein schweres Stück
Gold. Sie gab es freundlich ihm zurück,
Dankte wie ein gütiger und weiser Lehrer.

Man verwundete und scheuchte sie,
Böse oder dummbelehrt gezielt.
Töten konnte man sie nie.
Weil sie einfach Mensch ist, und weil sie
Es auch bleibt, wenn sie Theater spielt.

Blicke lange ihr ins Gesicht
Und dann denke nicht
Ihrer, sondern deiner selbst. Und sprich
Lange du mit mir über dich.

The moon in the first stanza represents the potential good in all men. We cannot attain the ideal but we can approach it. This is shown in the examples of humility in the second, third and fourth stanzas. These quiet and unpretentious deeds and attitudes are the most effective lessons in virtue, therefore the reference to Asta Nielsen as a "weiser Lehrer". The expression "dummbelehrt gezielt" alludes to Ringelnatz' notion that virtue can be fostered by teaching and direction. The final stanza shows what power for good a virtuous person possesses in his exemplary behavior. A thoughtful look into the eyes of such a person suffices to inform us as to what we must do to approach this near perfection.

With his own example, he teaches gratitude despite a deterioration in relationship with the person who has done him a good deed. His teaching is by no means pious and unmasculine but rather shows a keen insight into the human psyche and a firm knowledge of human reactions.

... Das heisst
Wenn er mich jemals wieder -
Wie neulich im Hofbräu - mit Kalbsknochen schmeisst
Hau ich ihm eins in die Fresse.
Denn ich bin doch kein Magistrat. -
Aber niemals vergesse
Ich, was mir Biegemann Gutes tat.

There is no dearth of Ringelnatz' humor in the Reisebriefe. Characteristically it is often spiced with crudity, but crudity is no longer an end in itself as was the case in many of the earlier poems. He writes from Jerusalem:

Am Sonntag kam auf einem Gnu
Der Sultan aus der Wüste
Und als ich keck ihn mit "Jeru-
Salem Aleikum!" grüsste,

Da lud er mich in sein Palais
Und liess mich dort entkleiden
Und schenkte mir sein Portemonnaie
Und wollte mich beschneiden.

Ich aber schlich mich leise fort
Und floh im weiten Bogen. -
Mein liebes Gold, auf Ehrenwort:
Ich hab' noch nie gelogen.

Partially comical, yet exhibiting an attitude significant of Ringelnatz' patriotism, is the poem Mein Yes, but an Mr. X. in der Bar. Aside from the humoristic aspects of the impure language, it shows Ringelnatz' deep love for Germany and German life. This is indeed a reversal of his sharp indictment of Germany in the Turngedichte. His country is his element: warm, colorful, interesting. In the Reisebriefe, he flirts with Switzerland, Austria, France, Denmark, Finland and America, as below,

but finally, he is a true son of Germany and feels himself immediately bound up in her fate.

> Yes -, but this Volk is mein See,
> Darin ich als Kaulquappe schwamm.
> Helle Bläschen brodeln im Grunde
> Im weichen, warmen Schlamm.
> Ich friere in eurem Schnee.
> In euren Tropen werd'ich zum durstigen Schwamm.
> Wir sehen mit grossen Augen und offenem Munde
> Bei euch alles besser.
> Wir suchen eure weiten Gewässer,
> Gehen ganz darin unter. Sagen dann "leek" statt Lake.
> Und werden lauter und zu laut im neuen Gequake.
> Aber wir sehnen uns einen Tages doch heim,
> Einmal wieder in unseren Teich, unsren Tümpel
> zu tauchen.
> Go back -- eilen heim,
> To take a bath after interesting time.

The Reisebriefe eines Artisten marks a turning point in Ringelnatz' attitude and in his modes of poetic expression. The tone is softened and the emotions are less violent than those exhibited in earlier collections. This collection is a chronicle of the impressions, inspirations, feelings, visions and experiences encountered on Ringelnatz' travels as a cabaret poet between the years 1920 and 1927. The poems present a world view of extreme pessimism. Many verses bespeak deep loneliness, melancholy, longing for death, and indifference. The poet seeks relief from life in drink where he finds love, beauty, truth, adventure, eroticism and humor. He attempts to undermine self-satisfied smugness with crudity and scurrile remarks. Most of the cities through which he travels do not impress him. He longs for the tranquility and the sensual beauty of nature. He shows through examples that the most admirable virtues are honesty, humility, generosity and compassion. Ringelnatz still fosters humor for its own sake. In contrast to his attitude toward German life in the Turngedichte he shows his identification with and great love for his German homeland.

After ten years away from the sea, Ringelnatz returns to thoughts of his youth spent among rough sailors in a dangerous occupation. Eight years have passed since the publication of Kuttel Daddeldu and, although his attitude toward the sailor remains the same, distance has softened his tone. He is no longer at war with bourgeois society. He has successfully reconciled himself to it but he cannot forget the sea and sailors, and the more difficult but lustier, more vivid existence associated with them. The poems of the Matrosen collection (1928) appear in a documentary volume treating life at sea. The prose selections are written in an easy, conversational tone and reflect the strong, even naive admiration which the poet fosters for sailors. His intention in the book is to acquaint the "landlubbers" with the sea and sailors; to stimulate understanding for their superstitions, their barbarousness, the nature of their work, their camaraderie, courage, joy, drunkenness, love and sentimentality, and perhaps, by gentle persuasion, to promote some of the sailor virtues which he holds in such high esteem.

Duett des Schiffsjungen mit einem Passagier mirrors the poet's reconciliation with bourgeois life. The cabin boy, the non-bourgeois, and the passenger, the bourgeois, agree in their appraisal of life and its pleasures and values. Their song ends in a friendly embrace:

> Passagier: ... Und schön sind zwei Freunde.
> Junge: Und schön ist das Paradies!

In Die Kartenlegerin, Ringelnatz reproduces a superstitious sea ballad which shows the power that sailors attribute to magic formulae.

> Da legte die Kartenlegerin
> Die Karten, die ihn betrafen,
> An Deck und murmelte vor sich hin.
> Kuttel war eingeschlafen.

Sie murmelte Worte in den Wind.
Das Schiff fing an zu rollen.
Das Schiff und die Menschen darauf sind
Verschollen.

Störtebekerlied shows the camaraderie and barbarousness of sailors. It also reflects their good nature, their crudity and honesty. Ringelnatz writes in the original edition:

> Sie sind gutmütig wie die Bergleute, Schornsteinfeger und Artisten, wie meist Leute sind, die viel im Freien und unter Lebensgefahr schaffen oder häufig sterben sehen. Wie Leute, die etwas Positives leisten müssen, die nicht markieren, sich nicht um ihre Arbeit herumdrücken können... Ihre Gutmütigkeit gibt sich grob, aber ehrlich. Matrosen sind ehrliche Leute.

... Und singt recht schweinische Lieder.
Vielleicht ist einer von uns morgen tot.

... Aber wer uns gefällt,
Weil er's ehrlich mit uns hält,
Dem sei das Leben geschunken.

Das Lied von der Hochseekuh is a work song. Ringelnatz explains the musical preferences of sailors in the original edition:

> Unbewusst bevorzugen Seeleute Lieder, die die Monotonie einer ruhigen Seefahrt oder den Rhythmus eines durch die Wellen streichenden Schiffes tragen. Zwischen Auf und Nieder, zwischen Hin und Her, also jumpend und rollend macht ein Schiff eigenartige, mannigfaltig kombinierte Bewegungen.

Zwölf Tonnen wiegt die Hochseekuh.
Sie lebt am Meeresgrunde.
Ohei! -- Uha!
Sie ist so dumm wie ich und du
Und läuft zehn Knoten in der Stunde.
Ohei! -- Uha!

A lesson in sailor courage and selflessness is presented by Daddeldu verprügelt den Schiffsjungen:

Wenn du erst dich besinnst, was du selber riskierst,
Dann ist das eine Hundeschweinerei!
Denn, wenn du wirklich dein Leben verlierst,
Was wäre dann schon Schlimmes dabei?!

The sight of land after a long voyage is the sailor's greatest joy:

Schon steigen die Türme vom Hafen
Wie Kräuterkäse grün aus dem Grau.
Old sailorboys, heute nacht schlafen
Wir alle an Land bei der Frau.

With drunkenness sailors allay their fears and social insecurity in a strange environment. They want no more than to be liked and respected by the inhabitants of dry land. Their artless attempts at popularity are seldom successful:

Wir wollen alle alle nur noch lallen
Und brüllen wie ein Rind,
Dass wir den Leuten gefallen,
Die nüchtern sind.

A sailor's love is light-hearted and capricious. It mirrors the fickleness, the hardheartedness of nature, the only force that a simple sailors knows.

Wir Fahrensleute
Lieben die See...
Die Seemannsbräute
Gelten für heute,
Sind nur für to-day.

Die Mädchen, die weinen,
Sind schwach auf den Beinen.
Was schert uns ihr Weh!

Das Weh, ach das legt sich.
Unsre Heimat bewegt sich
Und trägt uns in See,
Far - away.

Having vicariously relived the joys and sorrows and hopes and disappointments of his years at sea, Ringelnatz closes the Matrosen collection with a verse fraught with sentimentality and yearning:

Ach, ich möchte einmal wieder
Als Matrose im Atlantik kreuzen,
Um mein Herz und meine Lieder
In die wilden Wetter auszuschneuzen.

Matrosen is an attempt by Ringelnatz to recapture his years at sea and to promote the virtues of the sea: honesty, courage and friendship. He reproduces sailor ballads and work songs in a sentimental and naive tone.

Allerdings (1928) is the first collection of Ringelnatz' verse which was not planned as a poem cycle. It is not characterized by a unified symbol, theme or technique. The poems merely deal with the poet's opinions, ideas, impressions, inspirations, feelings and visions. The verses are less autobiographical than those of the Reisebriefe and the themes are less numerous. Satirical verse again becomes rather prevalent, but the most dominant tendency is a didacticism which advocates the poet's entire system of values. Other important themes include impressions of life, compassion, love, longing for life, political views, and the inevitable Ringelnatz humor.

Noteworthy in Allerdings is the close unity of Ringelnatz' paintings and his poetry in theme, technique and style. He had never attended an art school or academy but began to paint seriously some time after 1920. His public debut as a painter came with an exhibition of his paintings in the Flechtheim Gallery in Berlin in April of 1925. His style in this art genre defies formal classification in the same manner as does his poetry although he approaches the basic premise of the Impressionists who contend that "truth" lies in the mental processes, not in the precise representation of external reality. Indisputable is the unity of motivation, theme and technique of the paintings and the verses. Certain experiences, impressions and reflections become the raw material which Ringelnatz transforms into art, be it poetic or pictorial. Verse and painting often represent the same theme. At times, they even consciously originated at the same time. In other instances, the theme appears separated by an interval

of time in its expression as a painting and a poem. This unity shows that Ringelnatz sought to come to terms with a theme and to exhaust it of its artistic possibilities.

Beginning with Allerdings, we see that the key to all Ringelnatz' art lies in simple, serious receptivity. As a self-taught artist, his desire to create has no other motivation than playfulness and a need for self-expression. This art and its effect are thus based upon naive creativity which is stimulated by a completely personal experiencing of life, untutored and original. The poems as well as the paintings are immediate and elementary reproductions of the world, most often nature studies which attempt nothing other than a reflection of the artist's observations. Die Waisenkinder originated simultaneously as a painting and as a poem.

Zwanzig grobe Strohhüte gehen
Zwei und zwei wie Militär.
Zwanzig schwarze Pelerinchen wehen,
Als wenn's zum Begräbnis wär.

Magre Lehrerin voraus,
Hinten magre zweite,
Eine dritte an der Seite,
Also zieht aus engem Haus
Eine Schlange in die Weite.

Hilfe! Mitleid! Und Beschwerde!
Zwanzig arme Waisenkinder,
Streng getrieben, eine Herde
Junger Rinder -.

Weil mich meine Mutter knufft,
Und um Stärkres zu vermeiden,
Sag ich: "Ja, man lässt sie weiden
In der frischen, freien Luft."

Weiden? - Dummheit! Siehst du nicht,
Was hier vorgeht, roher Bengel!
Junge Blumen brauchen Licht,
Wärme, Erde, Wurzel, Stengel -."

"Manche brauchen Mist, Mama,
Weil sie anderes vermissen,
Und der ist - wer kann es wissen -
Hier vielleicht sehr reichlich da."

Meine Mutter ruckt, - schluckt:
"Treibt mit diesen Engeln Spott!
Und mich will er nicht verstehen.
Warte, dir wird's schlimm ergehen!
Und das wünsch ich dir. Bei Gott."

Meine Mutter dreht
Rücken zu und geht.

Und nun sauf ich wo, wo keine
Rinder, Blumen, Engel sind,
Bin für mich oder für meine
Mutter Naseweisenkind.

The impressionistic technique is unmistakable. Ringelnatz paints the picture of the orphans as he experiences it. Lines 1 and 3 in the first stanza are detached and merely descriptive. Line 2 illustrates the impression of regimentation and is still fairly neutral. The final line of stanza 1, however, reveals the pessimistic associations which this experience evokes in the author. The thin, stern nature of the teachers and their positions give an impression of austerity, sterility, lack of warmth and love. This hint is strengthened by the third stanza which is completely subjective and personal. The poet's heart cries out to the orphans who are deprived of all of the pleasures and needs of childhood. He understands completely the plight of the orphans, but the expression of his sympathy is misunderstood by his mother. The perceptive statement in stanza 6 represents a precocious and melancholy view of life, characteristically colored by a touch of crudity. Indeed the connotations implied by manure will be found in the world into which the children are being led in such an insensitive manner. The misunderstanding of the mother and the cursing of her son increase a view of life already pessimistic and melancholy.

Her insensitivity causes him the loss of the very things which the orphans need and seek. Finally, he, too, is an orphan. He feels himself worthless and alone and attempts to console himself with drink. The pun in the last line of the final stanza shows that he considers himself even more pitiful than the orphans since he has lost even the little compassion which they receive because of his remarks which were understood as impertinence.

The impressionistic technique is evident in many instances in the poems of the Allerdings collection. The following verse, entitled Es schneit, illustrates Ringelnatz' impression of a snowfall.

Es schneit dicke Flocken,
Nicht warm, aber frisch gebacken.
Die setzen sich in meine Dichterlocken,
In meinen Schiebernacken,
Auf meine Smoking-Socken

Sie machen den Polizisten
Gemütlich zum Weihnachtsmann.
Da legen die Touristen
Ihre Polarausrüstung an.
...
Es schneit für die Zukunft Strassendreck.
Auf Gräber schneit's weisse Rosen.
Doch es schneit Erbsensuppe mit Speck
In die Taschen der Arbeitslosen.

Ringelnatz reproduces in poetic or pictorial form products of his imagination which often unite unrelated elements in an attempt to produce a certain tragicomic effect. Most of his humorous poetry, as we have seen, falls into this category. In Allerdings we find the following example, entitled Ich habe dich so lieb.

Ich habe dich so lieb!
Ich würde dir ohne Bedenken
Eine Kachel aus meinem Ofen
Schenken.

Ich habe dir nichts getan.
Nun ist mir traurig zu Mut.
An den Hängen der Eisenbahn
Leuchtet der Ginster so gut.

Vorbei - verjährt -
Doch nimmer vergessen.
Ich reise.
Alles, was lange währt,
Ist leise.

Die Zeit entstellt
Alle Lebewesen.
Ein Hund bellt.
Er kann nicht lesen.
Er kann nicht schreiben.
Wir können nicht bleiben.

Ich lache.
Die Löcher sind die Hauptsache
An einem Sieb.

Every stanza presents unrelated elements in immediate proximity to one another. A glazed tile, for example, is hardly an appropriate sign of affection. The second stanza is comprised of four completely unrelated elements. Thus continues the entire poem. Often the choice of elements is less capricious than necessary. Some are essential to the rhyme scheme.

The lyricist in Ringelnatz prompts him to produce verses of pure feeling:

An M.

Der du meine Wege mit mir gehst,
Jede Laune meiner Wimper spürst,
Meine Schlechtigkeiten duldest und verstehst -
Weisst du wohl, wie heiss du oft mich rührst?

Wenn ich tot bin, darfst du gar nicht trauern.
Meine Liebe wird mich überdauern
Und in fremden Kleidern dir begegnen
Und dich segnen.

Lebe, lache gut!
Mache deine Sache gut!

Ringelnatz poeticizes visions experienced in a state somewhere between sleep and waking, between drunkenness and sobriety, in which the normal life orientations are confused and out of focus ("so zwischen Tageslicht und Bühnenlicht"). Often these visions are humorous, as in Heimatlose.

Ich bin fast
Gestorben vor Schreck:
In dem Haus, wo ich zu Gast
War, im Versteck,
Bewegte sich,
Regte sich
Plötzlich hinter einem Brett
In einem Kasten neben dem Klosett,
Ohne Beinchen,
Stumm, fremd und nett
Ein Meerschweinchen.
Sah mich bange an,
Sah mich lange an,
Sann wohl hin und sann her,
Wagte sich
Dann heran
Und fragte mich:
"Wo ist das Meer?"

Ringelnatz' artistic technique thus consists of life experience and life perception. Often the empirical and the intuitive occur in the same artistic expression as in most of the satirical and didactic poems. He experiences the world and then criticises it in terms of an ideal arrived at by intellectual processes as in the following didactic poem, based upon his experience with his less successful colleagues.

Jene kleinsten ehrlichen Artisten

Jener kleinsten, ehrlichen Artisten
Denk' ich, die kein Ruhm belohnt,
Die ihr Dasein ärmlich, fleissig fristen,
Und in denen nur die Zukunft wohnt.

In Programmen stehen sie bescheiden,
Und das Publikum bleibt ihnen stumm.
Dennoch geben sie ihr Bestes und beneiden
Grössre nicht. Und wissen nicht, warum.

Grober Dünkel drückt sie in die Ecken.
Ihre Grenze ist der Rampenschein.
Aber nachts vor kleinen Mädchen recken
Sie sich auf in Künstlerschwärmerein.

Die ihr bleiben sollt, wo wir begonnen,
Mögt ihr ruhmlos sein und unbegabt,
Doch euch tröstet: Uns ist viel zerronnen,
Schönes, was ihr jetzt noch in euch habt.

Ehrlichkeit ist Kunst und derart selten,
Dass es wenig Wichtigeres gibt.
Euer Schicksal wird euch reich vergelten,
Dass ihr euer Schicksal habt geliebt.

The unity of Ringelnatz' painting and poetry is further evident in some of his favorite motifs:[8] waves and meadows, sky and water, jungle adventures, park moods and sea experiences--and again and again the loneliness of man and animal. A small ship on the far horizon of the ocean, a frightened animal in a storm, lovers in the misty gray of morning bespeak a forlornness of all living creatures in nature and a profound fear in the contemplation of existence. The loneliness expressed in Allerdings is of a universal nature, personal yet filled with compassion for all living beings that are able to experience it. This was the case with Die waisenkinder which we have already considered. In Missratenen Kindes Lied, not included in the collected poetry,[9] Ringelnatz expresses concern for the generations of the future who will have to experience the torment of loneliness that he has known.

Ich weiss im Lande Leute verstreut,
Die saufen sich wissend zu Tode;
(Saufen sich, hungern sich, härmen - ganz gleich!
Sind alle, die ich meine, nicht reich.)

---

[8]The recurring nature of what is commonly called a literary motif is referred to here as an identifying label for certain subjects or ideas which Ringelnatz often treated.

[9]Joachim Ringelnatz, Allerdings (Berlin: Ernst Rowohlt, 1928).

Mein Vater sagte: "Die Leute von heut
Die haben so unsinnige Mode."
Ich antwortete: "Ja die Leute - heut - Leut -"

"Ansehnlich unauffällig gemein"
Das scheint mir das Ziel der Mode zu sein.

Ich bin von die Leute von heute
Ein Antipode der Mode.
Ich bin meines Vaters missratenes Kind.
Gestern starb er. Und heute
Weiss ich, dass viele von uns zu Tode
Sich quälen und trotzen, die ebenso sind
Wie Vater, Urahne, Grossmutter und Kind. -

Da pfeift sich was wie Seemannswind:
Sauf zu! Hihi! Sauf zu! Hihi!
Ich habe keine Sorgen;
Höchstens vielleicht die eine, die
Um die Leute von morgen.

His empathy extends beyond the human realm to include all life, even that of a beetle.

Marschierende Krieger

Vor mir her schritt Infanterie,
Eine ganze Kompanie
Kräftiger Soldaten.
Stramm im Takte traten
Sie den Sand,
Schritten achtlos über einen
Kleinen Käfer, den ich fand.

Ich blieb stehen,
Um ihn zu besehen,
Und weil's hinter jenem Militär
Stark nach Schweiss und Leder roch.
Da: - Der Käfer kroch
Plötzlich fort, als ob er lebend wär.
Doch ich konstatierte noch:
Nur zwei Steinchen an zwei Seiten retteten -
Gleichsam wie als Felsenwände - diesen -
Gleichsam zwischen ihnen eingebetteten -
Käfer vorm Zertrampeltwerden durch die Riesen.

Grosse Riesen - kleine Tiere -
Und ich lief, die Wandersohlen,
Die so stanken, einzuholen,
Weil ich gar zu gern im Takt marschiere.

Und ich hustete und spuckte
Staub und musste viermal niesen.
Und ich schluckte, Und ich duckte
Mich vor Felsenwänden und vor Riesen.

This poem illustrates much more than loneliness and compassion; it includes allusions to Goethe's principle of reverence for all life and an indictment of the hardheartedness of man, especially as it is evidenced in the military which "stinks". The last stanza is a further illustration of Ringelnatz' humoristic reconciliation with life.

Ringelnatz views loneliness as an inevitable precondition of life. Man begins to be aware of his existence at a stage of development which is elemental, less conscious and thus less sensitive than later, more mature stages. This embryonic state of being is indeed lonely but it is happy because of its simplicity.

Seepferdchen

Als ich noch ein Seepferdchen war,
Im vorigen Leben,
Wie war das wonnig, wunderbar
Unter Wasser zu schweben.
In den träumenden Fluten
Wogte, wie Güte, das Haar
Der zierlichsten aller Seestuten,
Die meine Geliebte war.
Wir senkten uns still oder stiegen,
Tanzten harmonisch umeinand,
Ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand,
Wie Wolken sich in Wolken wiegen.
Sie spielte manchmal graziöses Entfliehn,
Auf dass ich ihr folge, sie hasche,
Und legte mir manchmal im Ansichziehn
Eierchen in die Tasche.
Sie blickte traurig und stellte sich froh,
Schnappte nach einem Wasserfloh,
Und ringelte sich
An einem Stengelchen fest und sprach so:
Ich liebe dich!
Du wieherst nicht, du äpfelst nicht,
Du trägst ein farbloses Panzerkleid
Und hast ein bekümmertes altes Gesicht,
Als wüsstest du um kommendes Leid.
Seestütchen! Schnörkelchen! Ringelnass!

Wann war wohl das?
Und wer bedauert wohl später meine restlichen Knochen?
Es ist beinahe so, dass ich weine -
Lollo hat das vertrocknete, kleine
Schmerzverkrümmte Seepferd zerbrochen.

The structure of the poem is symbolic of human maturation. Through the twenty-first line the poet speaks of the sea horse in the first person, thereby attributing its sensations to himself. Beginning with line 22, the poet distances himself from the sea horse and addresses it in the second person. This signifies the point in human existence when experience becomes perceptive and is no longer purely intuitive (traditionally regarded as age 21, thus Ringelnatz ends the intuitive period at the twenty-first line). He still has the image of the embryo before him, but now he sees more than the carefree, happy existence which he described at the beginning of the poem. He now sees the potential for suffering which must inevitably come. This he shows us again to be undeniably bound up with his own existence when he refers to the sea horse with the sailor term from which he has derived his own name. He then realizes that the time of suffering is upon him and soon death will come. This causes fear and retrospection. The total circle of human existence is reviewed and finally the pain and suffering of life breaks the being which began life so painlessly. Thus the universal concept of life is shown to be characterized primarily by loneliness and suffering.

Ringelnatz does not avoid the positive aspects of loneliness as an escape from the inevitable conflicts of life. He writes in Einsiedlers Heiliger Abend:

... Und sang aus burgundernder Kehle
Das Pfannenflickerlied.
Und pries mit bewundernder Seele
Alles das, was ich mied.
...

Ich zog mich aus und ging leise
Zu bett, ohne Angst, ohne Spott,
Und dankte auf krumme Weise
Lallend dem lieben Gott.

--or in Rettende Insel, not included in the collected poetry.[10]

Wenn Parteien sich und Massen
Sichtbar und geräuschvoll hassen
Klingt das mir wie Meeresrauschen.
Und dann mag ich henkelltrocken
Still auf einer Insel hocken,
Die mich zusehn lässt und lauschen.

Ringelnatz' view of life as reflected in Allerdings is still basically pessimistic and melancholy. We do not find, however, the extremes of filfth, disgust and depression that were evident in earlier collections. In a grotesquerie, entitled Umweg, Ringelnatz shows that he is convinced of the basic probity of human intuition and illustrates the reasons why goodness can seldom reveal itself openly:

Ging ein Herz durchs Hirn Güte suchen,
Fand sie nicht, doch hörte da durchs Ohr
Zwei Matrosen landbegeistert fluchen,
Und das kam ihm so recht rührend vor.

Ist das Herz dann durch die Nase krochen.
Eine Rose hat das Herz gestochen,
Hat das Herz verkannt.
In der Luft hat was wie angebrannt
Schlecht gerochen.

Und das Wasser schmeckte nach Verrat.
Leise schlich das Herz zurück,
Schlich sich durch die Hand zur Tat,
Hämmerte.
Und da dämmerte
Ihm das Glück.

The heart symbolizes intuitive goodness which seeks a complement. None is to be found in the cold sterility of the brain, but the brain does

---

[10] Ibid.

possess perceptive potential. Through the ears the heart encounters a rough and honest brand of goodness with which it can identify. The second stanza shows how goodness often goes unrecognized and, more than this, is repulsed and hurt by the wiles of beauty, symbolized by the rose, and by betrayal, mentioned in the first line of stanza 3. The heart knows no other reaction than that prompted by intuition. Repulsed and wounded, it strikes a defensive blow and thereby destroys the happiness which might have been possible had the meanness of the world not repelled its natural inclination toward goodness.

The baseness of the world and of the human beings who populate it is further revealed and castigated in another grotesquerie, called Hinrichtungen.

Köpfe und Rümpfe trennen sich
Überall im Blut.
Überall bekennen sich
Leute zum Henkersmut.

Überall wird die Rache satt.
Überall tut sich ein Recht,
Birgt sich, wenn es Ängste hat,
Hinter einem beschränkten Knecht.

Ferne Unwetter grollen.
Es gruselt dumpf:
Was werden die Köpfe wollen,
Wenn sie wieder hupfen auf ihren Rumpf?

Even those things which are dearest and most beautiful to us prove to be ugly and repulsive upon close observation.

Genau besehn

Wenn man das zierlichste Näschen
Von seiner liebsten Braut
Durch ein Vergrösserungsgläschen
Näher beschaut,
Dann zeigen sich haarige Berge,
Dass einem graut.

Life and all of its manifestations are transitory and frail. It seems pointless to the poet, but it is also bearable if one can laugh at it. Life also has a positive side which cannot be dismissed: relief upon awakening from a nightmare, the excitement and promise of a telegram, the satisfaction of a letter bearing good news.

Missmut

Ein Rauch verweht.
Ein Wasser verrinnt.
Eine Zeit vergeht.
Eine neue beginnt.
Warum? Wozu?

Denk' ich dein Fleisch hinweg, so bist
Du ein dünntrauriges Knochengerüst,
Allerschönstes Mädchen du.

Wer hat das Fragen aufgebracht?
Unsere Not.
Wer niemals fragte, wäre tot.
Doch kommt's darauf an, wie jemand lacht.

Bist du aus schlimmem Traum erwacht,
Ist eine Postanweisung da,
Ein Telegramm, ein guter Brief, -
Du atmest tief
Wie eine Ziehharmonika.

Happiness in life is an attitude which can give life meaning and worth:

Heimat? Wir alle finden keine,
Oder - und allerhöchstens - eine
Improvisatorische.
Es kommt auch gar nicht darauf an. -
...
Man tue möglichst, was man kann.
...
Schäum aus, was du zu schenken hast;
Das Letzte wäre dir noch Last.
Und warte frech, doch fromm auf Leiden.

Acceptance of life as it is provides a solution to many of life's problems. Ringelnatz also shows that acceptance of God is important in Verflucht und Zugenäht:

Man sollte den Gesetzen
In Kleinigkeiten
Ein Bein stellen und sie verletzen
Und sie, von Gönnern gelduntersttzt,
Überschreiten.
Man sollte den Richter,
Der Künstler, Dichter
Oder nur Mensch ist, unbändig verehren.
Man sollte das andre, konträre Gelichter
Zermalmen und sich selber vermehren.
Man sollte so sein, wie ich es bin.
Man sollte - -
Wenn nicht der liebe Gott es hin
Und wieder ganz anders wollte.

--and in Was würden Sie tun, wenn Sie das neue Jahr regieren könnten?

Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich
Die ersten Nächte schlaflos verbringen
Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich
Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen.

Dann - hoffentlich - aber laut lachen
Und endlich den lieben Gott abends leise
Bitten, doch wieder nach seiner Weise
Das neue Jahr göttlich selber zu machen.

Increasing evidence of Ringelnatz' trust in God seems to give his life some meaning, direction and purpose. This contention is strengthened by the preponderance of didactic verse--his poetic raison d'etre--to be found in Allerdings. We saw a germinating didacticism in the Reisebriefe. Ringelnatz glorified honesty, humility, generosity and compassion by the indirect method of examples. We have noted his use of allegory to promote his teachings; these indirect techniques are also in evidence in Allerdings. For the most part, however, the didacticism here is forward and direct although it often occurs in a context which is designed to embellish and soften its directness. Honesty is the virtue which is most often emphasized. The poem Jene kleinsten ehrlichen Artisten, quoted above, represents one of Ringelnatz' most articulate eulogies of honesty.

Ringelnatz shows that honest people will finally find their satisfaction and their reward although they may be outwardly unsuccessful.

... Der Schwindel trotzte unverblümt.
Er ward bekannt. Er ward berühmt.

... Der Schwindel war geschützt, gemacht.
Nur ruhelos bei Tag wie Nacht.
Denn er gedachte ohne Ruh,
Des Ehrlichen; doch gab's nicht zu,
...
Der Ehrliche kam fromm und schwer,
Ganz müde, spät, des Wegs daher,

Ging still vorbei und fromm und schwer.
Und er erreichte sehr viel mehr.

There is no doubt as to the message of the above poem, entitled Wege and not included in the collected poetry.[11] The lesson is basically the same in Meditation:

Du musst dich schon anders entladen.
Du musst deinen eigenen Schaden
Riskieren und Mut verraten
Oder wenigstens Witz.

Many poems in Allerdings treat this theme. Honesty and humility are associated with one another, thus they are often treated in the same context. Ringelnatz respects the quiet, the unassuming and the humble, however these qualities may manifest themselves. In Alte Winkelmauer, he praises these qualities in an inanimate wall:

... Weil du gar nicht predigst.
Weil du nichts erledigst.
Weil du gar nicht willst sein.
Weil mir deine Flecken
Ahnungen erwecken.
Du, eines Schattens Schein.
...
Seit ich dich gefunden,
Macht mich für Sekunden
Meine Notdurft an dir fromm.

and in An Peter Scher, he teaches them to a friend:

---

[11] Ibid.

... Oder weil du, der auch du mich liebst,
Das nicht zugibst.
Und gerade auf das Zugeben
Kommt's an im Leben.

In An den Mann im Spiegel, he admonishes himself, showing that he intends to practice what he preaches:

... Du, spring nicht über Schranken,
Die höher, als du selber bist, sind.

Man selber, not included in the collected poetry,[12] is also addressed to the poet himself. It exhibits rare humility and modesty.

Wenn wir über uns selber springen,
Werden uns alle Pläne gelingen.
Hopla! - Das werfe ich nur so hin,
Weiss ich doch gar nicht, wer ich bin.

We have seen in the Ansprache eines Fremden an eine Geschminkte vor dem Wilberforcemonument, in the Kuttel Daddeldu cycle, Ringelnatz' regard for prostitutes. He again defends them in the longest poem of the Allerdings collection, entitled Bordell. He shows the bordello through the various opinions of the people who encounter it. The mother type is characteristically sharp in her criticism. The poet dismisses her opinion as misinformed:

Du hast das von deinen lieben
Eltern und aus Büchern entnommen,
Darin die Wahrheit umschrieben
Ist, weil man sie richtig und scharf
Nicht leicht einsehen kann, noch sie drucken darf.

With similar strictures upon conventional value judgments the poet exhorts the father not to feign righteousness since he is aware of the father's experience in the bordello. In stanza 3, the sister, too, is upbraided for her attitude. Here the poet's great compassion for prostitutes finds

---

[12] Ibid.

expression. The stanza ends on a typically alienating note with irony and sarcasm:

> Aber, liebe Schwester! Ei ei!
> Geh, so du magst, wie an Klosetten vorbei.
> Reizt es dich dennoch, hinzusehen,
> Warum muss das dann spöttisch geschehen?
> Denke: Was reizte dich wohl, hinzusehen?
> Wüsstest du, wie sie dich laut beneiden,
> Wie sie, getretene Tiere, dort leiden
> In dem Gefängnis der Allzufrein,
> Würdest du trotz der Geschmeide und Seiden,
> Des offenen Scheins, der blendenden Beine,
> Trotz der Erfolge ihnen nicht nur verzeihn.
> Sollst sie weder beachten noch meiden;
> Lass sie einfach in Ruh.
> Sie sind gemeine, befleckte Schweine.
> Nicht so vornehm und rein und welterfahren wie du.

Stanzas 4 and 5 show the hardhearted attitude of the madame toward the unfortunate girls. Ringelnatz attempts to remain factual in his descriptions but he is unable to disguise his compassion and pity. The sixth stanza again reveals the hypocrisy of the righteous father as he warns his son against frequenting the bordello. Stanza 7 is the poet's impression of the house of ill repute, frankly and directly addressed to his wife. In the final stanza, the author practices the humility and honesty which he preaches by describing in terms which approach psychological exhibitionism what was apparently one of his own visits to the bordello:

> Guten Morgen, mein Schätzchen,
> Leb wohl! Du bist wie ein Kätzchen
> So schmiegsam und samtig
> Was? Du willst heute kein Geld?
> Was dir doch einfällt!
> Tust du's denn etwa ehrenamtlich?
> Vielleicht für das Kartenlegen?
> Sag doch, Liebling, weswegen
> Willst du kein Geld heute? Nimm es doch hin!
> Weil ich ein armer Künstler bin?
> Freilich, wir sind Kollegen.
> Das nächstemal leg ich dir wieder die Karten.
> Nun muss ich fort. Meine Frau wird warten.
> Du weisst doch, dass ich verheiratet bin?
> Du aber bleibst meine süsse kleine

Freundin. Und Beine hast du! Beine
Wie eine Königin.

This stanza bespeaks a great positivity. The poet shows how grateful the girl proves herself after she has been treated kindly. Ringelnatz thus admires prostitutes for their humble and honest generosity which needs only kindness to make itself evident. Their generosity, manifested in their ability to give of themselves, renders them superior to the cold and righteous women who disdain them. Ringelnatz strengthens this view further in Letztes Wort an eine Spröde:

Finde ich unten im Hafen
Heute ein hurendes Kind,
Will ich bei ihr schlafen;
Bis wir fertig sind.

Dann: - die Türe klinket
Leise auf und leise zu.
Und die Hure winket -
Glücklicher als du.

Honesty and humility are Ringelnatz' favorite teachings. We saw in the discussion of Bordell also a praise of generosity. The poet often treats this theme. To him, the greatest expression of generosity is in the giving of oneself. He discusses this point with characteristic directness in Schenken:

Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk
Dass dein Geschenk
Du selber bist.

--and in Zu einem Geschenk:

Und zum Schluss hab' ich doch nur dies kleine,
Lumpige beschissne Ding gefunden.
Aber gern hab' ich für dich gewacht.
Was ich nicht vermochte, tu du's: Drücke du
Nun ein Auge zu.
Und bedenke,
Dass ich dir fünf Stunden Wache schenke.
Lass mich auch in Zukunft nicht in Ruh.

Courage is also a favorite Ringelnatz didactic theme. It is discussed in Der Mut der reifen Jugend and in other verses:

> Hab' Mut! Jedoch nicht, um ihn zu beweisen.
> Schick deinen Mut niemals auf Reisen.
> Man kann mit Kühnheit, doch mit Mut nie scherzen,
> Denn der, der Mut zeigt, hat auch Furcht im Herzen.

Ringelnatz also teaches compassion and reverence for all life as in Tierschutz-Worte:

> ... Seien Sie lieb zu den Hunden!
> Auch zu den scheinbar bösesten.

--or in Antwort an einen Gelangweilten:

> ... Du sollst an dem Schicksal nicht mäkeln,
> Sollst nichts Lebendiges quäln.

--or in Hilflose Tiere:

> Wenn ein Hund kotzt, soll man keinen Augenblick
> Ihn dann stören,
> Soll man auf ihn hören.
> Töne sind Bruchstücke von Musik.
> ...
> Will das Rührende dir hässlich scheinen,
> Denke: Grosses spiegelt sich im Kleinen.
> Wirst dich doch der eigenen Übelkeit
> niemals schämen.
> Gönne Tieren wenigstens die Zeit,
> Widerwärtiges zurückzunehmen.

We have seen the poet's capacity for profound compassion on many occasions. Nowhere is it more beautifully expressed than in Gewisse junge Burschen.

> ... Gönnt doch den jungen, frischen
> Tieren ein freudiges Weichmaulgefräss.
> Ihrem Zahnartzt entwischen
> Sie doch nicht. Bestimmungsgemäss.
> Neben mir, still, vom Ball abgewandt,
> Steht so einer dergleichen.
> Ich möchte so gern aus der flachen Hand
> Ihm ein Stück Zucker reichen.

The love poems to be found in Allerdings lack the universality and the tenderness of those of the Reisebriefe. With the one exception of An M, quoted above and addressed to his wife, which shows deep love,

appreciation and devotion, the love lyrics are primarily erotic and seem to present a mere chronicle of the poet's sexual experiences. Although the sexual allusion in line 2 is unmistakable, Nach kurzer Fahrt getrennt presents a fine example of Ringelnatz' style.

Es reimt sich was,
Und es schleimt sich was,
In den Austern im Kölner September.
Ich sitze - und niemand sonst ist dabei -
Vor blinkenden Lichtern in der Bastei,
And I remember.

Heute wird nicht gegeizt,
Wird mit Champagner geheizt,
Für dich söffe ich Tinte.
Paris ist nicht weit von hier.
Könnten wir! - Wollen wir
Uns dort treffen, Lobintte??

Both stanzas begin with two lines which place totally unrelated elements in close proximity to one another. Line 3 of both stanzas is so far-fetched as to evoke a note of the ridiculous. The last three lines of both stanzas regain a sense of coherence. The combination of caprice and necessity in the rhyme scheme which rhymes schleimen with reimen, September with the seemingly emergency choice of the English remember, and geizen with heizen is characteristic of Ringelnatz' use of language. Not only are the various elements of the poem unrelated but the serious is placed in immediate proximity to the ridiculous. One could hardly conceive of more bizarre combinations than the above-cited rhymes represent. It is exactly this technique which distinguishes the Ringelnatz lyric style.

In the Reisebriefe, we noted a suicidal longing for death on the part of the poet on numerous occasions. The tone of Allerdings is generally more positive, thus longing for life replaces the death wish as a dominant theme even though the quest for life is by and large frustrated as in

Alter Mann spricht junges Mädchen an.

Guten Tag! - Wie du dich bemühst,
Keine Antwort auszusprechen.
"Guten Tag" in die Luft gegrüsst,
Ist das wohl ein Sittlichkeitsverbrechen?

Jage mich nicht fort.
Ich will dich nicht verjagen.
Nun werde ich jedes weitere Wort
Zu meinem Spazierstock sagen:

Sprich mich nicht an und sieh mich nicht,
Du Schlankes.
Ich hatte auch einmal ein so blankes,
Junges Gesicht.

Wie viele hatten,
Was du noch hast.
Schenke mir nur deinen Schatten
Für eine kurze Rast.

Pessimistic expressions such as that above and in Seepferdchen, are completely neutralized by Ostern, a poem fraught with humor and even enthusiasm for the simple joys of life.

Wenn die Schokolade keimt,
Wenn nach langem Druck bei Dichterlingen
"Glockenklingen" sich auf "Lenzesschwingen"
Endlich reimt,
Und der Osterhase hinten auch schon presst,
Dann kommt bald das Osterfest.

Und wenn wirklich dann mit Glockenklingen
Ostern naht auf Lenzesschwingen, -
Dann mit jenen Dichterlingen
Und mit deren jugendlichen Bräuten
Draussen schwelgen mit berauschten Händen -
Ach, das denk ich mir entsetzlich,
Ausserdem - unter Umständen -
Ungesetzlich.

Aber morgens auf dem Frühstückstische
Fünf, sechs, sieben flaumweich gelbe frische
Eier. Und dann ganz hineingekniet!
Ha! Da spürt man, wie die Frühlingswärme
Durch geheime Gänge und Gedärme
In die Zukunft zieht,
Und wie dankbar wir für solchen Segen
Sein müssen.
Ach, ich könnte alle Hennen küssen,
Die so langgezogene Kugeln legen.

The first two stanzas present a good-natured satire of traditional spring-time verse, characterized by well-worn clichées. In the final stanza, Ringelnatz outlines his own concept of happiness: simple, down to earth, and more satisfying than the forced pompousness of what is considered traditional lyric sensation.

Interesting to note in Allerdings is a political awareness which is indeed novel for Ringelnatz. Previous to this collection he has remained for the most part discreetly aloof of political comment. A number of laws which he deemed unreasonable curtailment of his freedom stimulated the first five lines of Verflucht und zugenäht:

> Man sollte den Gesetzen
> In Kleinigkeiten
> Ein Bein stellen und sie verletzen
> Und sie, von Gönnern geldunterstützt,
> Überschreiten.

In Auskehr, he names the law in question with a subtitle (Zum Schmutz und Schundgesetz November 1926) and indulges in revolutionary excess when he exclaims in the final stanza:

> Sagen wir nur: Nein!
> In die Ecke, Besen, Besen!
> In dem Dreck, wo ihr gewesen
> Seid, macht euern Dreck allein!
> Nicht verhandeln.
> Denn wir wollen rein,
> Und auch durch Schmutz und Schund, in Freiheit wandeln.

In Die zwei Polis, not included in the collected verse,[13] Ringelnatz attacks politics and the police, both of which the poet regards as sinister usurpers of freedom. The style of the poem is characteristic of Ringelnatz in its use of word separation, internal rhyme, and in its humorous yet serious tone.

> Ich drehe aus der Tik
> Niemandem einen Strick.
> Denn wir wollen frei
> Sein in der Republik

---

[13] Ibid.

Und wie der Tik so auch der Zei
Geh ich am liebsten weit vorbei.
Ich habe sie beide dick.

So Werfe auch kein andrer solchen Strick
Mit der Tik mir ums Genick.
Denn ich will von der Tik nichts verstehn.
Und die Zei und alle Zein
Können mich - o nein! o nein! -
Können mir aus dem Wege gehn.

Bei der Tik verlangt man Krummheit
Im gegebenen Moment.
Und die Zei wünscht füge Dummheit,
Weil sie keinen Shakespeare kennt.

Und die Zei will meinen Willen.
Meine Meinung will die Tik.
Beide wünschen sie im stillen
Hypothek auf jedermanns Geschick.

Es muss doch Leute geben,
Die ehrlich sein wolln,
Und weil sie nur ihr Ausmass leben,
Darum auch freier sein solln.

Darum übe die Zei nicht an mir Kritik,
Und die Tik möge mir es verzeihn,
Wenn ich nochmals gestehe, dass ich jeden Augenblick
Möglichst fern von beiden möchte sein.

In a poeticized discussion with an American, entitled Gold, Ringelnatz criticizes German bureaucracy.

Doch sie haben recht, mein lieber Mister,
Deutschland nährt ein bisschen viel Minister.
In den Einzelstaats-Beamtenheeren
Könnte man die Hälfte gut entbehren.

Der Wilde Mann, die weiche Mann, das Vielemann, also not included in the collected verse,[14] offers Ringelnatz' view of politics. All positions seem ridiculous to him. The definite articles employed in the title hint at the references made in the three-part poem. Part 1 shows the extremes of ruthless and senseless masculinity. Part 2 represents the feminine approach which Ringelnatz views as abject cowardice. Part 3 represents

---

[14] Ibid.

the middle-of-the-roader, less repugnant than those depicted in parts 1 and 2 but nevertheless colorless and unsatisfying. Politics as a whole seem to the poet highly ineffective means of solving the problems of humanity.

1.

Auf! Lasst uns irgend jemanden erschlagen!
Sie fragen: Wen?
Wie feig schon, überhaupt zu fragen.
Halt irgend wen, den oder den.

So irgendjemand mitten aus der Mitte
Urplötzlich töten, hei, wie das belebt!
Weil's Aufsehn macht.
Denn Töten ist nicht Sitte,
Sondern ein Sport, vor dem die Mehrheit bebt.

Nicht solche töten, die uns Grund gegeben,
Noch etwa Greise oder Weib und Kind,
Auch lasst uns Töter gegenseitig leben,
Weil wir doch schliesslich keine Henker sind.

Was über achtzig Jahr und unter zehn
Jahr ist, sind faule, unbrauchbare Drohnen.
Den andern aber muss man zugestehn,
Dass sie was leisten, und die lasst uns schonen.

2.

Auf! Lasst uns all mitnander Ei-ei machen!
Auf! Fistet Pazi und seid friedlich froh!
Verklebt aus Liebe unter heitrem Lachen
Mit Bruderkuss den feindlichsten Popo.

Krieg, Hass und Neid und alle widrigen
Gefühle fort! Dem Herzen gebt Gehör!
Wir wollen uns freiwillig selbst erniedrigen.
Und wer uns anspeit, sei uns Parfumeur.

Ein Reich zu gründen und dafür zu werben
Gilt es, dass ganz und gar dem Himmel gleicht.
Seid überzeugt: Wir werden drüber sterben.
Doch, wenn wir leben bleiben, wärs erreicht.

3.

Warum denn immer alles übertreiben?
Warum denn links? Warum denn rechts?
Um Gottes willen, lasst uns mässig bleiben,
Nicht männlichen, nicht weiblichen Geschlechts.

Hübsch angepasst und jede Reibung meiden!
Nicht hart, nicht weich! Nicht Ja, nicht Nein!
Auf alles hören und sich nie entscheiden.
Wer weiss, wie's kommt. Man muss gewappnet sein.

Denn golden ist der goldne Weg der Mitte.
Man isst und zeugt und schläft schön ungestört,
Regt sich nicht auf um "danke" oder "bitte"
Und weiss und lebt und stirbt, wie sich's gehört.

Ringelnatz' political satire includes a broadside at the parliament in Das Parlament, not included in the collected poetry.[15] He is especially revolted by the pretentious inefficiency of the representatives.

... Nur manchmal, wenn der Präsident
laut läutet, gibt es Ruhe.
Doch alles, was im Parlament
Geschieht, ist nur Getue.

Sie wollen sich in Wirklichkeit
Nur grosstun und Vertragen
Und freun sich auf die Ferienzeit
Wo wir die Steuern tragen!

The remainder of the satire in Allerdings follows a pattern set in the poet's satirical period. He deplores nationalism, militarism, and exaggerated masculinity. He disparages liars and attention-seeking exhibitionists. A burlesque of the exaggerations of modern advertising is a satirical innovation to be found in Allerdings. In Wäsche, Ringelnatz caricatures underwear advertisements by attributing spiritual, intellectual and moral value to clean underwear. This poem also exhibits the poet's humoristic technique of placing the sublime in immediate proximity to the ridiculous.

Wäsche ist von des Menschen Umäusserung
Das Innerste, also das Feinste,
Und sollte immer das Reinste
Sein, wie im Menschen selber die Seele.

Was immer ihr fehle,
Die Sauberkeit fehle ihr nie.

---

[15] Ibid.

Und schön und schöner, wenn ausserdem sie
Noch wohlgeschmack, einen freien Geist
Und das Verständnis für neueste Zeit
Und für die Gesetze der Ewigkeit
Beweist. -

Wie doch die innersten Blättchen der Blüten
Die innigsten sind. -
Wäsche sollst du wie dein Gewissen
Und wie dein Kind
Peinlich pflegen und zärtlich behüten.

There is no dearth of humor in Allerdings, some of which I have discussed in conjunction with other topics. In Der Komiker, however, Ringelnatz draws our attention to the deadly serious motivation behind humor and the humorist.

Ein Komiker von erstem Rang
Ging eine Strasse links entlang.
Die Leute sagten rings umher
Hindeutend: "Das ist der und der!"
Der Komiker fuhr aus der Haut
Nach Haus und würgte seine Braut.
Nicht etwa, wie von ungefähr,
Nein ernst, als ob das komisch wär.

The remainder of the humoristic verse treats drunken visions and amusing experiences such as the grotesque Heimatlose, quoted above.

Allerdings is Ringelnatz' first collection of non-cyclic verse. It is less autobiographical than the Reisebriefe, and the themes are less numerous. The dominant tendency is a didacticism which presents Ringelnatz' entire system of values. Other important themes include: impressions of life, compassion, love, longing for life, political satire, and his humor. Noteworthy in Allerdings is the unity of Ringelnatz' painting and poetry in theme, technique and style. The paintings and the poems can be considered a unified artistic expression, in technique approaching impressionism. Ringelnatz reproduces with brush or pen his impressions of the world. He poeticizes products of his imagination which often unite

unrelated elements to produce a tragicomic effect. His purely lyrical productions bespeak deep emotion. He relates visions experienced in a state somewhere between sleep and waking in which normal life orientations are confused and out of focus. One of the favorite motifs of both his painting and poetry is the loneliness of man and animal. Ringelnatz' view of life as reflected in Allerdings is still pessimistic and melancholy, but he also shows that he is convinced of the basic probity of human intuition. Life is cruel and mean, but a purposeful attitude and faith in God can give life meaning and evoke a certain happiness. The poet finds this saving attitude in a didactic purpose which he pursues with characteristic frankness and directness. To Ringelnatz, honesty is the cardinal virtue, followed by humility, generosity, courage, reverence for life and compassion. The love lyrics of the Allerdings collection are less universal, less tender than those of the Reisebriefe. The longing for death of the Reisebriefe is replaced by a longing for life in Allerdings.

The Flugzeuggedanken (1929) represent a renewed effort to create a poetry cycle. Here, as in most of Ringelnatz' poetry cycles, the unity planned by the author fails to be maintained throughout the collection. We saw the cyclic unity of the Turngedichte, Kuttel Daddeldu and Geheimes Kinderspielbuch suddenly disintegrate in the middle of the collection. Ringelnatz had obviously become aware of the effect of this inconsistency upon the reader since the poems which are pertinent to the title and to thematic unity are interspersed throughout the Flugzeuggedanken. This creates at least the impression of unity even though cyclic unity in the strict sense of the word is not maintained. This organizational awareness illustrates Ringelnatz' increasing technical sophistication which is also obvious in the form of the poems. The earlier poetry is highly irregular in meter, rhyme scheme, and use of language. Irregularities were

particularly evident in Ringelnatz' satirical period. One could perhaps attribute this to the revolt which he was proclaiming against society. His poetic forms might merely have been an extension of his philosophical rejection of polite society. They may also be attributable to a certain lack of technical finesse which is acquired only through time and practice. The most plausible explanation seems to be a combination of the above reasons. We have noted a tone which has become increasingly conciliatory as we progress chronologically through Ringelnatz' poetry. This tone has been accompanied by a poetic maturation which has shown definite stages of development. The satirical verses exhibit for the most part highly irregular form. Included in the satirical collections, however, are verses which show the author's striving for regular, even traditional form. What could be more regular than, for example, Die Ameisen in Die Schnupftabaksdose or Bumerang in the Turngedichte:

War einmal ein Bumerang;
War ein Weniges zu lang.
Bumerang flog ein Stück,
Aber kam nicht mehr zurück.
Publikum - noch studenlang -
Wartete auf Bumerang.

Form regularity increases with the increase of non-satirical poetry. The examples of regular form are still by no means preponderant in the Reisebriefe eines Artisten but they occur with greater frequency than previously. Kürzeste Liebe is an attempt at regularity and is relatively successful. Flaws are observable only in the first line of the second stanza and in the last line of the poem. Am Kanal is perfectly regular with five stresses per line and a regular a b, a b rhyme scheme. Der Komiker in Allerdings is highly regular as is Meine erste Liebe?

Erste Liebe? Ach, ein Wüstling, dessen
Herz so wahllos ist wie meins, so weit,
Hat die erste Liebe längst vergessen,
Und ihn interessiert nur seine Zeit.

Meine letzte Liebe zu beschreiben,
Wäre just so leicht wie indiskret.
Ausserdem? Wird sie die letzte bleiben,
Bis ihr Name in der "Woche" steht?

Meine Abenteuer in der Minne
Müssen sehr gedrängt gewesen sein.
Wenn ich auf das erste mich besinne,
Fällt mir immer noch ein früh'res ein.

Enge Künstlerschaft shows a concerted effort at regularity and is successful except for metric flaws in line 2 of the fourth stanza and the third line of the fifth stanza. Regularity becomes increasingly frequent as we progress chronologically. The Flugzeuggedanken collection has the greatest number of regular verses and also shows an improvement of the impressionistic technique which became noticeable in Allerdings. Many poems in Flugzeuggedanken record, in the true impressionistic tradition, Ringelnatz' sensitivity to experience, not the experience itself. In Frühling, for example, the poet experiences springtime in the middle of the winter.

Die Bäume im Ofen lodern.
Die Vögel locken am Grill.
Die Sonnenschirme vermodern.
Im übrigens ist es still.

Es stecken die Spargel aus Dosen
Die zarten Köpfchen hervor.
Bunt ranken sich künstliche Rosen
In Faschingsgirlanden empor.

Ein Etwas, wie Glockenklingen,
Den Oberkellner bewegt,
Mir tausend Eier zu bringen,
Von Osterstoren gelegt.

Ein süsser Duft von Havanna
Verweht in ringelnder Spur,
Ich fühle an meiner Susanna
Erwachende neue Natur

Es lohnt sich manchmal, zu lieben,
Was kommt, nicht ist oder war.
Ein Frühlingsgedicht, geschrieben
Im kältesten Februar.

In addition to the undeniable impressionistic technique, this poem represents the greatest form of finesse of any verse yet encountered. The meter and rhyme are flawless.

In Sonntagspublikum vor Bühnen, Ringelnatz uses color to convey his impression of innocent people enjoying themselves on Sunday: "Sonntagskinder sind himmelblau." In Drei Tage in Tirol, he impressionistically combines verbs with illogical objects in order to convey the totality of his experience with one unified utterance.

... Ich habe viel Freiheit gefressen
Und viel Gesellschaft gespeist.
Landschaften hab ich gesoffen
Und Illusionen geraucht.

Ringelnatz' treatment of animals approaches Rilke's technique made famous by his poem Der Panther. In Bär aus dem Käfig entkommen, Ringelnatz paints a picture of the world in terms of the bear's experience. He has observed the bear closely and is thus able to experience the world vicariously through the bear. He thereby also forces the reader to empathy with the bear.

Was ist nun jetzt?
Wo sind auf einmal die Stangen,
An denen die wünschende Nase sich wetzt?
Was soll er nun anfangen?

Er schnuppert neugierig und scheu.
Wie ist das alles vor ihm so weit
Und so wunderschön neu!
Aber wie schrecklich die Menschheit schreit!

Und er nähert sich geduckt
Einem fremden Gegenstande. -
Plötzlich wälzt er sich im Sande,
Weil ihn etwas juckt.

Kippt ein Tisch. Genau wie Baum.
Aber eine Peitsche knallt.
Und der Bär flieht seitwärts, macht dann halt.
Und der Raum um ihn ist schlimmer Traum.

Lässt der Bär sich locken. Doch er brüllt.
Lässt sich treiben, lässt sich fangen.
Angsterfüllt und hasserfüllt.
Wünscht er sich nach seines Käfigs Stangen.

He does the same thing with two elephants in Stalltüren:

Zwei dicke Elephanten
Wollten inkognito
Heimwandern. Doch alle Passanten
Erkannten die Elephanten
Als Flüchtlinge aus dem Zoo.

Und wenn sich auch niemand getraute,
Sie anzufassen, ward ihnen doch klar,
Dass man ihre Absicht durchschaute
Und dass nun bald was im Gange war.

--and with giraffes in Giraffen im Zoo:

Wenn sich die Giraffen recken,
Hochlaub sucht die spitze Zunge,
Das ihnen so schmeckt, wie junge
Frühkartoffeln mit Butter mir schmecken.
...
Da sie von uns weiterschreiten,
Träumt in ihren stillen, schönen
Augen etwas, was erschüttert, ...

In Ringelnatz' imaginative perception, inanimate objects acquire life and are able to express their sensations and experiences through the poet. This technique is very similar to that employed by Rilke in his Dinggedichte.[16]

Flugzeug am Winterhimmel
Ich fliege im Flockengewimmel.
Ach, guter Himmel, lass das doch sein!
Ich Flugriese bin nur klein Vögelein
Gegen dich, schüttender Himmel.

---

[16]Rainer Maria Rilke, "die Laute," "das Bett," "der Ball," "die Sonnenuhr," "römische Fontäne," etc., Neue Gedichte.

Sag Schneegestöber, ich bäte es sehr,
Ein wenig nachzulassen.
Denn meine Flügel tragen schon schwer
An sechs ganz dicken Insassen.

Die spielen Karten in meinem Leib
Und trinken, weil sie so frieren.
Und wollen nach Zoppot, um Zeitvertreib
Und Örtliches zu studieren.

Und käme ich dort nicht pünktlich hin,
Die würden es niemals verzeihen.
Lieber Himmel, wenn ich gelandet bin,
Dann darfst du gern wieder schneien.

Flying and flyers are the elements which Ringelnatz chose to give unity to the Flugzeuggedanken. This choice of theme illustrates a return to the romantic and Rousseauistic[17] sentiments exposed in Kuttel Daddeldu and Matrosen. Flyers have replaced sailors as the objects of the poet's admiration. The flyer is no noble savage, however, and Ringelnatz is attracted by his sophistication. Like sailors, flyers are drawn together by the danger that they must constantly encounter and by the necessity of teamwork and technical prowess to cheat the unfriendly elements. Such a performance requires courage, honesty, knowledge, polish, humor and modesty. Flyers seem to possess all of the saving virtues which Ringelnatz extols. He enthusiastically sings their praise in Fliegerleute.

Vielleicht wird sich das später ändern.
Auch ist es vielleicht in verschiedenen Ländern
Anders. Doch wie das in Deutschland heute
Liegt, muss ich sagen: Die Fliegerleute,
Piloten, Bordmonteure, Flugleiter,
Bezirksleiter, Funker und so weiter,
Auch die im Büro und der luftige Boy
Sind goldige Kerls. - Ihnen Gutes! Ahoi!

---

[17] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) sentimentalized homely, everyday virtues and glorified the simple untutored instincts of plain men, peasants, villagers, and artisans. Rousseau's attack upon intellectual analysis isolated from genuine emotion and his faith in the immediate insights of sentiment and feeling stimulated romantic intuitions of realities higher than any which mere reason alone might grasp.

Nur ehrliche Leistung bringt nach der Ferne
Durch Wetter und Wogen ein Schiff
Doch bei der Luftfahrt kommt die moderne
Weltmännische Bildung hinzu und der Schliff.

Humorvoll und kühn, sich beherrschend, bescheiden -.
Heraus ohne Schmeichelei:
Ich mag deise Kerls leiden.

Ihre Welt ist noch frei.
So, wie sie sind, und dort, wo sie sind,
Wehn alle Flaggen und ein guter Wind.
Wie wohl das heute tut.
Prost Fliegerleute, ich denke an euch!
Ändert euch nicht. Ich schwenke vor euch
Meinen Hut.

Flying brings with it a new life perspective. Ringelnatz is able to judge life more fairly from above. He feels himself detached and nearer death. His view of life, basically unchanged, remains pessimistic. Flight makes the poet aware of the beauty of life, however, and causes him to express his love of life and fear of death. Thus Ringelnatz attains a new positivity in his flying adventures. Life gains meaning and purpose. Flying enhances the life experience by bringing one close to death.

Flugzeuggedanken

Dort unten ist die Erde mein
Mit Bauten und Feldern des Fleisses.
Wenn ich einmal nicht mehr werde sein,
Dann graben Sie mich dort unten hinein,
Ich weiss es.

Dort unten ist viel Mühe und Not
Und wenig wahre Liebe. -
Nun stelle ich mir sekundenlang
Vor, dass ich oben hier bliebe,
Ewig, und lebt und wäre doch tot -
Oh, macht mich der Gedanke bang.

Mein Herz und mein Gewissen schlägt
Lauter als der Propeller.
Du Flugzeug, das so schnell mich trägt,
Flieg schneller!

Flying engenders feelings of love and melancholy so profound that the mood has to be shattered by a defensive humor.

Einsamer Spazierflug

Nun ich wie gestorben bin
Und wurde ein Engelein,
Fliege ich über dein Wohnhaus hin.
Häuschen klein.

Die du als Witwe wieder umworben
Sein magst,
Da ich doch schon verstorben
Bin -. Was du wohl sagst?
Ob du gefasst bist oder klagst?
Oder ob dein Humor wieder steht,
Du dessen eingedenk bist,
Dass ein aufrichtiges Gebet
Ein unterweges Selbstgeschenk ist?
Ach, wie es dir wohl geht?

Ob du dich verlassen meinst?
Ob du gar Gott verneinst,
Anstatt dass du dankbar
Bist. Wüsste ich, dass du jetzt so weinst
Wie einst, da ich krank war,
Kippte ich die Maschine kurz
Steil ab auf Sturz.

Oder sollte einem Engelein
Solch ein Kegelpurz
Verboten sein??

It prompts pious and humble thoughts:

Werden der Himmelsnähe jäh bewusster.
Wie klein sich doch da unten alles lebt.

--but also courageous thoughts:

Es stirbt sich sowieso und überall,
Und jedes Ding veranlasst Unglücksfall.

--and an incomparable feeling of freedom:

Vergessen sie nicht töricht über diesen
Gedanken, schönste Freiheit zu geniessen.

--and humoristic impressions.

Aus der Vogelkunde

Ich spreche von Flugmaschinen.
Sie summen lauter als Bienen
Und sind eine Kreuzung von Taube,
Ente, Maikäfer und Schiffsschraube.

Sie nisten einzeln, paar- und gruppen-
Weise in Hallen und Schuppen.

Ich habe persönlich festgestellt:
Sie bringen lebendige Junge zur Welt,
Die wie Menschen aussehn,
Wenn sie aus ihnen herausgehn.

Auch legen sie Eier und brüten
Im Krieg. Zeus möge das künftig verhüten.

Ihre Nahrung sind Menschen, Koffer, Benzin
Und Zeitungen aus Berlin.

Sie sind über die ganze Welt
Verbreitet und auch sehr zahm in Freiheit.
Ausserdem sind sie der Polizeiheit
Und der Zollbehördlichkeit unterstellt.
Volkstümlich nennt man sie schlechthin Maschinen.

Ich könnte Ihnen mit Näherem dienen,
Aber ich verlange dafür
Eine Flugzeugengebühr.

Thus flying represents a definitely positive stimulus in Ringelnatz' view of life although his basic contentions as to the nature of human existence remain essentially the same as those discussed in connection with the earlier collections. A new side is revealed, however, when Ringelnatz discusses nature. He sees in nature the reflections of all life: cold, hard, cruel, and unfeeling. Thus he remains quite indifferent to nature and views its manifestations as no greater than those of any objects which bear with them pleasant associations:

Natur

Wenn immer sie mich fragen,
Ob ich ein Freund sei der Natur,
Was soll ich ihnen nur
Dann sagen?

Ich kann eine Bohrmaschine,
Einen Hosenträger oder ein Kind
So lieben wie eine Biene
Oder wie Blumen oder Wind.

Ein Sofa ist entstanden,
So wie ein Flussbett entstand,
Wo immer Schiffe landen,
Finden sie immer nur Land.

Es mag ein holder Schauer
Nach einem Erlebnis in mir sein.
Ich streichle eine Mauer
Des Postamts. Glatte Mauer aus Stein.

Und keiner von dem Steinen
Nickt mir zurück.

Und manche Leute weinen
Vor Glück.

With increasing age Ringelnatz begins to view his life in historical perspective. He exhibits sentimentality, regret and melancholy, as in August 1929.

Es hat ein Jedes was erträumt.
Es hat ein Jedes was versäumt.

In Meine alte Schiffsuhr, his old ship's clock brings him memories of his youth in which he indulges himself to the utmost in order to plunder the experience of all the sweet sorrow that such recollections can bring.

... Nein, sie hängt sicher
Geborgen. Doch in ihr kreist
Ein ruhelos wunderlicher
Freibeuter - Klabautergeist.

Nachts, wenn ich still vor ihr hocke,
Dann höre ich mehr als Ticktack.
Dann klingt das wie Nebelglocke
Und feiner Hundswachenschnack.

Und manche Zeit versäume
Ich vor der spukenden, unkenden Uhr,
Indem ich davon träume,
Wie ich mit ihr nach Westindien fuhr.

He himself is the old clock, comfortably protected yet still restlessly longing for adventure and the salty taste of life which he knew in his youth.

Age brings with it an enhanced awareness of the compensations of life. These Ringelnatz stresses in terms which would have been impossible in his younger days.

Deutsche Sommernacht

Wenn die Pfirsichpopos
Sich im Sekt überschlagen.
Und der Teufel legt los,
Uns mit Mücken zu plagen.
Und wir füllen einmal reichlich bloss
Einem Armen Tasche und Magen.

Doch es blühn sich Männerbäuche.
Tabakblau hängt sich an Sträuche.
Wenn wir dann die Jacken ausziehn,
Und ein Braten duft poussiert Jasmin - -

In das dunkle Umunsschwingen
Senden zwei entfernte Geigen
Schwesterliche Melodie.
Uns durchglüht ein Urgedanke.
Und es wechseln runde, schlanke
Frauenbeine Knie um Knie.

Und auf einmal lacht die Runde,
Weil ein Herr aus einem Hunde
Hinten einen Faden nimmt.

Wenn dann wirklich alles, alles lacht,
Dann ist jene seltne deutsche Nacht,
Da mal alles stimmt.

Aside from these innovations, the themes of Flugzeuggedanken show the same basic tendencies as those of Allerdings. Didacticism remains preponderant and the lessons taught are essentially the same as in the earlier verse: honesty and humility, love and friendship, courage and compassion. The satire remains directed primarily at the insensitive bourgeoisie. Many poems merely treat Ringelnatz' own experiences. Often these themes are treated with his characteristic humor.

In Flugzeuggedanken Ringelnatz presents a poetry cycle which again is by and large uncyclic. The technicalities of the collection show increasing

sophistication, however. The arrangement of the poems creates a more unified effect, and the form of the verses is more polished than in previous collections. Regularity of form becomes increasingly frequent as we progress chronologically through the poetry. Flugzeuggedanken has the greatest number of regular verses and shows an improvement of the impressionistic technique which became noticeable in Allerdings. Flying and flyers are the elements which Ringelnatz chose to give unity to the Flugzeuggedanken collection. Flyers have replaced sailors as the objects of the poet's admiration. Flying brings with it a new life perspective; it makes the poet aware of the beauty of life and causes a new positivity in the poet's view of life. With increasing age Ringelnatz begins to view his life historically. Aside from these innovations, the themes of Flugzeuggedanken exhibit the same basic tendencies as those of Allerdings.

The Kinderverwirrbuch (1931) and the Kasperle-Verse (1933) represent Ringelnatz' final efforts at writing poetry cycles and at composing children's verse. As a cycle the Kinderverwirrbuch is without doubt the least successful of his several attempts in this direction. The arrangement of the poems is uneven to the point of confusion and thus illustrates a regression in Ringelnatz' technical skill which has shown definite progress through the various collections. The regularity and polish of the individual verses, however, attest to the same level of accomplishment to be found in the Flugzeuggedanken.

The Kasperle-Verse are surely intended for children. This fact can be established by quoting a short preface added to the 1954 edition.[18] The

---

[18]"Die Verse schenkte Joachim Ringelnatz zu den Figuren, die Doktor Eugen Schmidt in Baden-Baden an Weihnachten 1933 für seine Kinder geschnitzt hatte und die in den vorliegenden Zeichnungen von ihm wiedergegeben sind."

tone and the content of the Kasperle-Verse are also indicative of traditional children's poetry. The verses are simple, light and entertaining, entirely devoid of didactic purpose. They merely reproduce the essence of the droll wood figures in terms understandable to small children. As in Geheimes Kinderspielbuch, Ringelnatz describes an impression that a child might have in encountering one of the various figures. The child's tone is successfully recaptured, yet a light satirical note is undeniable. The following verse, describing a clergyman, shows his arrogance, conceit, and irrational and forbidding authoritarianism.

> Ich, seit meiner Jugendzeit
> Suchte stets Gelehrsamkeit.
> Liebe Kinder, ihr versteht
> Nicht, was mir im Kopf rumgeht.
> Denn ihr seid, das will ich sagen
> Dümmer als ein Straussenmagen.
>
> Hört mir zu und zweifelt nicht,
> Weil aus mir die Weisheit spricht.
>
> Liebe Kinder, seid recht gütlich,
> Denn sonst werd ich ungemütlich.
> Übt Geduld und Nächstenliebe,
> Sonst gibt's Hiebe!

The title of the Kinderverwirrbuch is the first indication that it is not meant for children but for the adults who will buy the book and perhaps interpret it for the children who will otherwise be confused by it. This is a tactic similar to that employed in the publication of the Geheimes Kinderspielbuch. As in the case of the Geheimes Kinderspielbuch, the purpose of the Kinderverwirrbuch was generally misunderstood. A French critic writes of Ringelnatz and his work:

> C'est le type du vrai 'décadent', et de ce point de vue nous aurons à classer Ringelnatz parmi les premiers, son ouvrage est un des produits les plus véridiques et les plus édifiants de la 'décadence' ...

She continues, considering the Kinderverwirrbuch:

> ... l'auteur conseille aux enfants d'avoir la meme 'jeunesse ratée' qu'il a eue et qu'il a décrite dans le premier livre (Mein Leben bis zum Kriege). ... Cet ouvrage (Kinderverwirrbuch) témoigne d'une tendence maladive, d'une 'décadence' qui ne se contente plus d'être passive, mais qui devient active et dangereuse et pour la jeune génération et pour la littérature et l'art...19

First of all, it is incorrect to consider Ringelnatz' youth as "bungled;" his attitude toward it in Mein Leben bis zum Kriege is anything but apologetic. I am primarily concerned with the Kinderverwirrbuch in this paper, however. The second part of the above quotation is made primarily in reference to one rebellious four-lined verse in the collection.

> Kinder, ihr müsst euch mehr zutrauen!
> Ihr lasst euch von Erwachsenen belügen
> Und schlagen. - Denkt mal: fünf Kinder genügen,
> Um eine Grossmama zu verhauen.

These lines would indeed be malicious if they were meant as a serious exhortation directed at children. They are not, however. The second line is a castigation of adults and thus an indication of adult direction. We have met this indictment frequently throughout the poetry. It finds expression in the opening lines of the Kinderverwirrbuch collection in a somewhat less obvious manner.

> Kleine Lügen und auch kleine
> Kinder haben kurze Beine.
>
> Das Abc ist äusserst wichtig,
> Im Telefonbuch steht es richtig
>
> Der Klapperstorch hat krumme Beine.
> Die Kinder werfen ihn mit Steine.
> Aber Kinder bringt er keine.
>
> Der Spanier lebt in fernen Zonen
> Für die, die weitab davon wohnen.

---

19 Camille Schneider, "Mein Leben bis zum Kriege, Kinderverwirrbuch," Revue Germanique, XXIII, (1932), 286-7.

Und der Osterhase legt
(Bald sehr eitel, bald bewegt)
Rührei oder Spiegelei.
Schauerlich stöhnt er dabei.

The first line of each of these short verses represents the delusive adult answers to typical children's questions concerning the nature of life. Subsequent lines alienate the original remark and place it in its proper perspective, illustrating its inherent inanity. By this method Ringelnatz hopes to make parents aware of the unexpected intelligence of their children, who are only momentarily deluded by such answers, and to admonish the adults to truthfulness. In this Ringelnatz is merely fostering the principles of modern psychology. The only other example of this technique in the Kinderverwirrbuch is to be found in the following couplet:

Den Unterschied bei Mann und Frau
Sieht man durchs Schlüsseloch genau.

The three examples cited are the only illustrations of ethical unorthodoxy in the entire collection. Of these, only the first could be considered dangerous and malicious, yet the French critic labels the entire collection decadent, completely disregarding such noble lessons as in Kind spiele:

... Spiele! - Doch immer bleibe
Freundlich zu allem, womit du spielst.
Weil alles (auch tote Gegenstände)
Dein Herz mehr ansieht als deine Hände.
Und weil alle Menschen (auch du, mein Kind)
Spielzeug des lieben Gottes sind.

--or in Nie bist du ohne Nebendir:

... Was du verschweigst,
Was du den andern nicht zeigst,
Was dein Mund spricht
Und deine Hand tut,
Es kommt alles ans Licht.
Sei ohnedies gut.

or in a verse which introduces a fable included in this volume:

Es sind die harten Freunde, die uns schleifen.
Sogar dem Unrecht lege Fragen vor.
Wer nimmer fragt, merkt nicht, was er verlor.
Vom andern aus lerne die Welt begreifen.

Noble didacticism of this nature is the dominant tone of the Kinderverwirrbuch. The final verse quoted above shows better than any other Ringelnatz' purpose in this collection. He considers himself the 'hard friend' who is engaged in the task of polishing humanity. It is a difficult, lonely task but one which is essential to ethical progress. I have discussed this theme in connection with other poems, especially in regard to Vier Treppen hoch bei Dämmerung, included in the Kuttel Daddeldu collection. The revolutionary verses are further manifestations of the shock effect, discussed in connection with the satirical poetry. The single true satirical poem in this collection is Kinder, spielt mit einer Zwirnsrolle!

Gewaltigen Erfolg erzielt,
Wer eine grosse Rolle spielt.

Im Leben spielt zum Beispiel so,
Ganz grosse Rolle: der Popo.

Denkt nach, dann könnt ihr zwischen Zeilen
Auch mit geschlossenen Augen lesen,
Dass Onkel Ringelnatz bisweilen
Ein herzbetrunkenes Kind gewesen.

The first two lines represent a human ambition, alienated and revealed as inane in the subsequent stanza. The final stanza reveals the motivation for the collection. In the initial two lines of the final stanza, Ringelnatz discloses his veiled purpose. In the final two lines he reveals his attitude toward this purpose. He shows himself to be motivated by love and considers himself a child as he has also shown that he considers all human beings children who must be addressed as such. A further illustration of this attitude is to be found again in Vier Treppen hoch bei

Dämmerung. Upon this basis then we can consider the Kinderverwirrbuch an attempt to reach all humans and especially grown-up children.

Further evidence of Ringelnatz' address to adults is to be found in the philosophical poem Ernster Rat an Kinder. It presents the picture of a universe fraught with filth and suffering. Even the most impressive sights reveal themselves as besmirched upon closer examination.

Wo man hobelt, fallen Späne.
Leichen schwimmen in der Seine.
An dem Unterleib der Kähne
Sammelt sich ein zäher Dreck.

An die Strähnen von den Mähnen
Von den Löwen und Hyänen
Klammert sich viel Ungeziefer.
Im Gefieder von den Hähnen
Nisten Läuse; auch bei Schwänen.
(Menschen gar nicht zu erwähnen,
Denn bei ihnen geht's viel tiefer.)

Nicht umsonst gibt's Quarantäne.

Allen graust es, wenn ich gähne.
Ewig rein bleibt nur die Träne
Und das Wasser der Fontäne.

Kinder, putzt euch eure Zähne!!

Only the final line resumes the supposed address to children. It is at once a pose and alienation. In the three lines preceding this pose, Ringelnatz delineates the virtue which to him seems the sole saving quality of humanity: compassion. Only compassion is pure and untainted. Thus another favorite Ringelnatz theme is treated in the Kinderverwirrbuch. We find compassion for actual children and for grown-up children who have lost the innocence of childhood but retained its forlorn fears.

Babies

Dass eure Windeln wie Segel sind,
Dass wisst ihr Kinder noch nicht.
Ihr kümmert euch nicht um den eigenen Wind,
Um den fremden Wind, um das fremde Licht.

Ihr reist wie Passagiere.
Und wenn das Schiff mit euch ersauft,
Dann seid ihr himmeltief getauft,
Unschuldige, glückliche Tiere.

Das Hexenkind is a further praise of compassion. The unfortunate child is broken by the cruelty of hardhearted people and of life in general. It remains speechless until it is finally shown some remnant of compassion. The boundless gratitude it exhibits shortly before death is sufficient testimony to the power of compassion, the purest human sentiment.

Das junge Ding hiess Ilse Watt.
Sie ward im Waisenhaus erzogen.
Dort galt sie für verstockt, verlogen,
Weil sie kein Wort gesprochen hat
Und weil man ihr es sehr verdachte,
Dass sie schon früh, wenn sie erwachte,
Ganz leise vor sich hinlachte.

Man nannte sie, weil ihr Betragen
So seltsam war, das Hexenkind.
Allüberall ward sie gescholten.
Doch wagte niemand, sie zu schlagen.
Denn sie war von Geburt her blind.

Die Ilse hat für frech gegolten,
Weil sie, wenn man zu Bett sie brachte,
Noch leise vor sich hinlachte.

In ihrem Bettchen blass und matt
Lag sterbend eines Tags die kranke
Und stille, blinde Ilse Watt,
Lächelte wie aus andern Welten
Und sprach zu einer Angestellten,
Die ihr das Haar gestreichelt hat,
Ganz laut und glücklich noch: "Ich danke."

Arm Kräutchen is one of Ringelnatz' most beautiful expressions of compassion. It shows that compassion should extend beyond the human realm and be applied to all life no matter how apparently insignificant.

Ein Sauerampfer auf dem Damm
Stand zwischen Bahngeleisen,
Machte vor jedem D-Zug stramm,
Sah viele Menschen Reisen.

Und stand verstaubt und schluckte Qualm
Schwindsüchtig und verloren,

Ein armes Kraut, ein schwacher Halm,
Mit Augen, Herz und Ohren.

Sah Züge schwinden, Züge nahn.
Der arme Sauerampfer
Sah Eisenbahn um Eisenbahn
Sah niemals einen Dampfer.

Many verses in the Kinderverwirrbuch are attempts to illustrate the child's thought processes to the end of educating the adult. An Berliner Kinder is an example of the child's impression of adult behavior.

Was meint ihr wohl, was eure Eltern treiben,
Wenn ihr schlafen gehen müsst?
Und sie angeblich noch Briefe schreiben.

Ich kanns euch sagen: da wird geküsst,
Geraucht, getanzt, gesoffen, gefressen,
Da schleichen verdächtige Gäste herbei.
Da wird jede Stufe der Unzucht durchmessen
Bis zur Papagei-Sodomiterei.
Da wird hasardiert um unsagbare Summen.
Da dampft es von Opium und Kokain.
Da wird gepaart, dass die Schädel brummen.
Ach schweigen wir lieber. - Pfui Spinne, Berlin!

Die neuen Fernen is a criticism of modern life which Ringelnatz views as a maze of meaningless abstractions without goals and inevitably bound for extinction.

In der Stratosphäre,
Links vom Eingang, führt ein Gang
(Wenn er nicht verschüttet wäre)
Sieben Kilometer lang
Bis ins Ungefähre.

Dort erkennt man weit und breit
Nichts. Denn dort herrscht Dunkelheit.
Wenn man da die Augen schliesst
Und sich langsam selbst erschiesst,
Dann erinnert man sich gern
An den deutschen Abenstern.

The serious and profound nature of the majority of the poems in this collection should be sufficient testimony to the fact that they were meant for adults. The final poem of the collection, Doch ihre Sterne kannst du nicht verschieben, refers to the title and thereby to the purpose of the

collection. It shows that children are not confused by bizarre products of the imagination but rather by the nature of human existence which supposedly must be as unfortunate as it is. Ringelnatz indicts a life which is cruel and questions its supposed inevitability thereby offering hope for improvement.

> Das Sonderbare und Wunderbare
> Ist nicht imstande, ein Kind zu verwirren.
> Weil Kinder wie Fliegen durch ihre Jahre
> Schwirren. - Nicht wissend, wo sie sind.
>
> Nur vor den angeblich wahren
> Deutlichkeiten erschrickt ein Kind.
>
> Das Kind muss lernen, muss bitter erfahren.
> Weiss nicht, wozu das frommt.
> Hört nur: das muss so sein.
>
> Und ein Schmerz nach dem andern kommt
> In das schwebende Brüstchen hinein.
> Bis das Brüstchen sich senkt
> Und das Kind denkt.

The Kinderverwirrbuch and the Kasperle-Verse are Ringelnatz' last poetry cycles and children's verse. The Kinderverwirrbuch is not a true cycle, however. The Kasperle-Verse are definitely meant for children, but the Kinderverwirrbuch is addressed to adults. The purpose of the Kinderverwirrbuch was generally misunderstood as being an exhortation to children to rebel. The dominant tone of the collection is a noble didacticism characterized primarily by a promotion of compassion. The serious nature of the poems attests to their adult direction.

As we progressed into Ringelnatz' non-satirical period, we noted that he attempted to write poetry in cycles, but we have seen that the latter publications are collections of verse rather than cycles with unified centers. As pure lyric poetry, however, the poems gain in stature with each successive collection. Reisebriefe eines Artisten is a turning point in Ringelnatz' attitude and in his modes of poetic expression. The tone is

softened and the style is more polished. The verses of this collection bespeak a world view of extreme pessimism, deep loneliness, melancholy, longing for death, and indifference. The poet seeks relief from the torture of life in alcohol. In alcohol he finds love, beauty, truth, adventure, eroticism, and humor. He seeks goodness and nobility and praises the virtues of honesty, humility, generosity, and compassion.

Matrosen is a sentimental look backward to his years at sea. He finds the virtues for which he longs in sailors who are honest, courageous, and capable of true and lasting friendship.

Allerdings is Ringelnatz' first collection of non-cyclic verse. It is less autobiographical and more objective than the Reisebriefe eines Artisten. The dominant tendency of the collection is a didacticism which emphasizes Ringelnatz' entire system of values. The unity of Ringelnatz' painting and poetry has become increasingly evident in his themes, technique and style which approach those of the Impressionists. The view of life reflected in Allerdings is still basically pessimistic and melancholy, but a note of optimism is exhibited in the poet's faith in human intuition and ultimately in God. He finds purpose in didacticism and promotes honesty, humility, generosity, courage, reverence, and compassion with characteristic frankness and directness. The longing for death of the Reisebriefe is replaced by a longing for life in Allerdings.

In the Flugzeuggedanken, Ringelnatz again presents a poetry cycle which, however, is not truly cyclic. Technically the poems of this collection show growing sophistication and regular form becomes increasingly prevalent. Flyers have replaced sailors as the objects of the poet's admiration. Flying brings Ringelnatz a new life perspective and a new positivity.

The Kinderverwirrbuch and the Kasperle-Verse are Ringelnatz' final efforts to produce poetry cycles and children's verse. The Kasperle-Verse are descriptive entertainment for children while the Kinderverwirrbuch is addressed to adults and is characterized primarily by the same didactic purpose which has become the preponderant tone of Ringelnatz' third period of poetic activity.

CHAPTER IV

LIFE, LOVE, AND DEATH

The poems of Joachim Ringelnatz' final period of poetic development appeared in four collections: Die Flasche und mit ihr auf Reisen, (1932) Gedichte dreier Jahre, (1932) Gedichte, Gedichte, (1933) and Der Nachlass (1935). Although these collections show no closely knit unifying elements, each could be considered a well rounded and complete entity. They represent the culmination of the wisdom of life, lyrical beauty, and technical prowess attained by the poet. The general tone of the poetry is elevated, conciliatory and resigned. The poet feels himself approaching death and begins to view life from this perspective. Life goals which once seemed so important have become fuzzy and distorted and their attainment frustrated by unfavorable conditions. Life is slipping away from Joachim Ringelnatz. The tuberculosis he contracted during the war has placed him at the threshhold of death. His poetic utterances from this time on are conditioned by a half-conscious realization of his tenuous hold upon life. He questions the nature of human existence, its goals and its ultimate direction, but finds no satisfactory answers. He senses only that there is another, better world and that he is slowly approaching it. He uncomplainingly resigns himself to his fate and even longs for death at times, yet his death wish is tempered by a hunger for life stronger than any seen in the earlier poems. Proximity to death also enhances the poet's sense of the beautiful and the fear of the unknown which stands before him. The immanent loss of wife and friends intensifies his already great potential

for love, and the expression of love becomes the strongest motif of the last verses. Schiff 1931 summarizes in a few short lines the frame of mind which brought forth the moving lyrics of Ringelnatz' final period:

Wir haben keinen günstigen Wind.
Indem wir die Richtung verlieren,
Wissen wir doch, wo wir sind.
Aber wir frieren.

Und die darüber erhaben sind,
Die sollten nicht allzuviel lachen.
Denn sie werden nicht lachen, wenn sie blind
Eines Morgens erwachen.

Das Schiff, auf dem ich heute bin,
Treibt jetzt in die uferlose,
In die offene See. - Fragt ihr: "Wohin?"
Ich bin nur ein Matrose.

Ringelnatz' Weltanschauung has undergone no basic change. He still sees life as an unrelenting and seemingly senseless circle of experience, characterized by boredom, melancholy, sadness and despair with only brief moments of happiness and beauty, the total picture being one of ridiculousness and sublimity, united for no apparent reason and seemingly without order or plan. Beauty is to be found only in the abstract, resulting from a mental exercise which embellishes nature and disregards the disadvantages immediately bound up with it:

Mädchen, versäume dich nicht
Und hüte dich vor List!
Ich aber träume dich,
Wie du gar nicht bist.

The only true happiness which life provides is found in the solitude of home and family, secure in an intuitive and unquestioning belief in God:

Ich liebe Gott und meine Frau,
Meine Wohnung und meine Decke.

The creative ability of human phantasy is the sole escape from the inexorable boredom of human existence:

Es gibt so viel Bekanntes
In der Welt. -
Deshalb hat Cervantes
Den Don Quixote aufgestellt.

Human existence is puzzling and unfathomable:

Weisst du ?

Wenn ein Neunauge mit einem Tausendfuss
Kinder zeugt, wie mögen die gehen ?
Wie mögen sie sehen ?
Ich weiss es nicht. Weisst du's ?

Weisst du wohl, dass eines Flugzeugs Schatten,
Wenn er über Häuser, Bäume, Matten,
Menschen, Tiere, Wasser geht,
Nichts und niemand widersteht ?

Jeder weiss, warum in schönen Zweigen
Schöne Spinne schöne Netze webt.
Aber weisst du, was das Schweigen
Eines andern Menschen
Sinnt und nacherlebt und vorerlebt ?

It poses questions which seem to undermine all faith. In Besuch in der Landesheilanstalt Ringelnatz questions the necessity for the seemingly pointless suffering of innocent and helpless creatures:

Wie freute sich dieser idiotische Knabe,
Als ich ihn einmal besucht habe!
Er dankte mit zitternder Hand.
Denn seine Anstalt ist fernes und weites,
Ist abgeschlossenes, niemals befreites,
Verwunschenes Land.

Und ist dort alles aufs beste erwogen
Und alles mit Güte durchdacht.
Es wird der Sonnestrahl vor der Nacht
Doch abgebogen.

Nun fragt mein Fragen: Warum ihr seid,
Die ihr nicht wacht und auch nicht schlaft ?
Und wen das tausendfache Leid,
Das mit euch geht, wohl lohnt und straft ?

The biggest question posed by life is in regard to its final consequence. In Was dann ? Ringelnatz ponders the question of an afterlife without reaching any definite conclusions. Such considerations are unthinkable

for him without the existence of God whom he simply accepts without reservation--all else is doubtful. His God, however, is obviously not the God of formal religion since formal religion does attempt to answer the questions which the poet poses. These pat answers are unsatisfactory to him and he seeks his own conclusions:

Was dann ?

Wo wird es bleiben,
Was mit dem letzten Hauch entweicht ?
Wie Winde werden wir treiben -
Vielleicht!?

Werden wir reinigend wehen ?
Und kennen jedes Menschen Gesicht.
Und jeder darf durch uns gehen,
Erkennt aber uns nicht.

Wir werden drohen und mahnen
Als Sturm,
Und lenken die Wetterfahnen
Auf jedem Turm.

Ach, sehen wir die dann wieder,
Die vor uns gestorben sind ?
Wir, dann ungreifbarer Wind?
Richten wir auf und nieder
Die andern, die nach uns leben ?
Wie weit wohl Gottes Gnade reicht.
Uns alles zu vergeben ?
Vielleicht? - Vielleicht !

No answers are to be found as to why life is the way it is or what comes after it is over. The only answer approaching a definitive conclusion found by Ringelnatz is that everything seems in some way to be a part of life or at least indirectly contributes to it:

Fäule, Feuchtigkeit oder feiner Humor
Bringen immer wieder Leben hervor.

He fosters no doubt, however, as to what life is. It is senseless cruelty, fear, guilt, worry, sickness and death.

Es stirbt ein Papier im Schnee,
Zertreten und zerknetet,
Ein Fisch in einem See,

Vor einem Netz, betet.
Eine Torte schämt sich.
Ein Schlachtvieh vergrämt sich
Und schmeckt darum schaler als Fleisch aus Amerika.
Zwischen Schlaflidern und Pupillen
Dreht sich Rhythmus bekannter Bazillen.
Aus einem Kästchen lächelt dein toter Papa.

Life and its consequences are unavoidable. Man is not free but predetermined, a prisoner of his inescapable fate which he is helpless to alter. Most tragic of all perhaps is the fact that man must face his destiny alone and must therefore rely upon his own strength for courage. Flucht is the poet's conception of the typical human confrontation with life and its inevitable consequence.

Du segelst allein. Es soll niemand dabei sein.
Doch tausende Fischlein begleiten dein Boot ein Stück
Des Weges. Aber du willst ganz frei sein,
Schaust weder nach rechts noch nach links noch zurück.

Nur fort! Nur weiter! Du willst das Vergangene
Vergessen. Fort! Du glaubst an den rechten
Gradaus fliehenden Weg ins Glück.
Hinter dir, hinter Glas und Draht und Eisengeflechten
Blicken dir lange nach: Gefangene.

Du glaubst deiner Richtung. - Mit Hilfe des Windes,
Der Strömung segelst du weiter und reist
Und reist und reist. Und die Sehnsucht des Kindes
Erkennt sich allmählich, altert, vergreist.

Nun und? - Aber die Wellen umspielen
Dein Boot. Es folgen dir Himmel und Licht.

Fremde Ziele passierst du. Von deinen Zielen
Das schönste, das einzige - kommt nicht in Sicht.

Hering in der Nordsee? Papagei
In Aschaffenburg? - - Wer ist ganz frei?

Human life is transitory. This is not merely a disadvantage; it is also a distinct advantage since even sorrow and pain are subjected to this inevitable law. Suffering passes with relative facility, but guilt is more difficult to escape, especially in the face of death.

Über eine Weile - -

Nur eine Weile muss vergehn;
Dann ist auch dieses überstanden.
Dann wird mit hell euch zugewandten
Augen das Neue vor euch stehn.

Und eh ihr fragt, wie ihr dem Neuen
Euch fügen wollt, zwingt Gegenwart
Zum Danken oder zum Bereuen.
Leicht schmilzt ein Leid. Die Schuld ist hart.

In Ein Stück Bierflasche Ringelnatz shows that not all suffering is senseless. Even the meanest of phenomena is rendered beautiful and desirable by suffering, even when this suffering is unavoidable:

Eine Bierflasche ging in Scherben
Am Stein am See.
Dem Manne, der sie warf,
Brachte dieser Wurf Verderben,
Besser gesagt: ein Fuss-Wehweh.
Glasscherben sind spitz und scharf.

Eine Scherbe, nicht die just gemeinte,
Reiste unfreiwillig strömungsfort.
Diese ward vom Meeresgrundesand
So gequält, dass alles Wasser weinte.
Nach Jahrenden trieb sie an den Strand,
Fernen Strand; war völlig glatt geschliffen.

Hat ein Badestrolch sie aufgegriffen,
Merkte gleich, dass sie kein Bernstein, gar
Rauchtopas oder noch edler war,
Und liess doch das funkelschöne Ding
Kunstvoll fassen in einen Ring.

Und vererbt, gestohlen, hingegeben
Mag die Scherbe durch Jahrhunderte
Als verkannte, aber doch bewunderte
Abenteurin noch viel erleben.

Thus existence is shown to have positive value. Ringelnatz strengthens this conclusion with several poems. He shows that, despite the numerous obvious disadvantages of life, it is interesting, challenging and, for reasons only half realized, very desirable.

Und ich darf noch

Hie und da, dann und wann
Ein Wehweh. Doch im Ganzen:
Ich, der ich nicht tanzen kann,
Sehe gern andere tanzen.

Noch immer in Arbeit gestellt
Und die Arbeit geniessend,
Finde ich dich, ausstudierte Welt,
Immer neu fliessend.

Gehe durch die Strassen einer Stadt,
Um Dinge herum, die stinken.
Was Beine oder keine Beine hat,
Kann blinken oder winken.

Ich kann einen Pflasterstein,
Der am Rinnstein liegt, aufheben.
O schönes Auferdensein!
Und ich darf noch leben.

Ringelnatz sees longing as an inevitable condition of human existence. He realizes that most longing is frustrated and remains unfulfilled since the object of longing never proves to be as it was anticipated when it is finally approached and observable at close distances. Even if approachable, the object of human longing is unattainable in an absolute sense. The poet sees positive value in this phenomenon, however. Longing provides a stimulus which carries man forward, gives him hope and promotes progress.

Bleibt uns und treibt uns

Was Sehnsucht durch ein Loch im Bretterzaun
In deiner Jugend sah,
Nun steht es vor dir, hoch und herb und braun
Und schön bewegt und dir ganz nah.

Doch da du zartest danach greifen willst,
Ist eine starre Wand aus Glas dazwischen -
Ein Durst entschwindet, den du nimmer stillst,
Hell wie Millionenglanz von Silberfischen.

With the approach of death and the progress of fatal disease, Ringelnatz' longing is intensified but by no means unified and without contradiction. Longing for life, beauty, and love are expressed no more frequently

than the desire for peace and death. Often verses showing such disparity occur in rapid succession and somehow seem to complement each other. In Rauch, for example, the poet longs for the sublimated existence of a pure spirit which he compares with smoke. Such a state is beyond all suffering and emotional conflict and is characterized only by an innate piety and beauty, a living prayer completely detached from the baseness of human existence.

Erdentbunden steigt ins lichte
Himmelreich der Rauch.
Uferlos dramatische Geschichte
Spielt ein Hauch.

In Sekunden blickentschwunden
Trägt er doch Substanz und Geist
Nach Gesetz ins Ungefähre.
Manchmal wünschte ich, ich wäre
Derart erdentbunden
Endlich abgereist.

Könnte niemand mich umarmen.
Könnte niemand mich vernichten.
Doch ein Rauch kann wie Erbarmen
Wunderfromm zum Himmel dichten.

The very next poem, Morgenwonne, could not possibly depart further from the desires expressed in Rauch; it is an expression of deeply sensual and intuitive ecstacy, motivated by an intensified realization of the pure pleasure of existence. The taste of life is sweet, prompting a voracious appetite for life in its various manifestations, both spiritual and sensual. There is no conflict between spirit and flesh here. The last stanza exhibits that rare state of perfect harmony between the spiritual and sensual man which has been the ideal approach to life since the concept was formulated by the ancient Greeks.

Ich bin so knallvergnügt erwacht.
Ich klatsche meine Hüften.
Das Wasser lockt. Die Seife lacht.
Es dürstet mich nach Lüften.

Ein schmuckes Laken macht einen Knicks
Und gratuliert mir zum Baden.
Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs
Betiteln mich "Euer Gnaden".

Aus meiner tiefsten Seele zieht
Mit Nasenflügelbeben
Ein ungeheurer Appetit
Nach Frühstück und nach Leben.

Connected with a longing for life is a yearning for far away, romantic, and exotic places:

Nashornida hatte Trampelbeine
Und war wild ...
Doch sie hat nach Afrika gerochen,
Und das reizte meine Phantasie.

--an unquenchable craving for adventure:

"Abenteurer, wo willst du hin?"

Quer in die Gefahren,
Wo ich vor tausend Jahren
Im Traume gewesen bin.

Ich will mich treiben lassen
In Welten, die nur ein Fremder sieht.
Ich möchte erkämpfen, erfassen,
Erleben, was anders geschieht.

Ein Glück ist niemals erreicht.
Mich lockt ein fernstes Gefunkel,
Mich lockt ein raunendes Dunkel
Ins nebelhafte Vielleicht.

Was ich zuvor besessen,
Was ich zuvor gewusst,
Das will ich verlieren, vergessen. -
Ich reise durch meine eigene Brust.

--and the bold, masculine freedom of carefree youth:

Glücklich, wer den freien Drang noch spürt,
Das Getrunkne über Bord zu pissen.

Wenn die Wetter lange düster grollen,
Glücklich, wer dann trotzig lächeln kann,
Ohne Herr der Woge sein zu wollen;
Sondern nur "auf See ein Fahrensmann".

Hunger for life includes the desire for light, warmth, and beauty:

Es sang eine Nacht ...
Eine Nachti ...
Ja Nachtigall am Sachsenplatz
Heute morgen. - Hast du in Berlin
Das je gehört? - Sie sang, so schien
Es mir, für mich, für Ringelnatz.

Und gab mir doch Verlegenheit,
Weil sie dasselbe Jauchzen sang,
Das allen Dichtern frühere Zeit
Durchs Herz in ihre Verse klang.
In schöne Verse!

Nachtigall,
Besuche bitte ab und zu
Den Sachsenplatz;
Dort wohne ich. - Ich weiss, dass du
Nicht Verse suchst von Ringelnatz.
Und hatten doch die Schwärmer recht,
Die dich besangen gut und schlecht.

The most desperate need of life, after the simple instinct of self preservation, is the necessity for love, human warmth, human beauty, and spiritual needs immediately bound up with the sensual requirements of erotic fulfillment--a combination which is most difficult if not impossible to attain:

Passantin

So schöner Wuchs! So schöne Haut!
So schöne Hände, schöne Haare.
Ganz Frauenanmut. - Und für wen gebaut?
Und für wieviele Jahre?

Aus Worten, Augen streichelt mich ein Geist,
Der mir gefällt und heimlich schön verspricht.
Für mich so schön, vielleicht für andre nicht.-
Was nützt es mir, da es vorüberreist.

Und nützt mir doch, kann meine Phantasie
Versagtes in Konvexes übertragen. -

Die Wolke, die dich labt, du fängst sie nie;
Sie hört dich nicht und du kannst ihr nichts sagen.

Love to Ringelnatz is much more than simple, biological eroticism. His concept of love finds its most beautiful and successful expression in

the poems of the final period. He shows love to be the most important single motivating force to a successfully fulfilled life. It gives life meaning and transforms disadvantage into advantage. It is his way to defeat cruel and hard nature which otherwise might be victorious in its attempt to destroy him.

Ein Liebesbrief
(Dezember 1930)

Von allen Seiten drängt ein drohend Grau
Uns zu. Die Luft will uns vergehen.
Ich aber kann des Himmels Blau,
Kann alles Trübe sonnvergoldet sehen.
Weil ich dich liebe, dich, du frohe Frau.

Mag sein, dass alles Böse sich
Vereinigt hat, uns breitzutreten.
Drei Rettungswege gibt's: Zu beten,
Zu sterben, und "Ich liebe dich!"

Und alle drei in gleicher Weise
Gewähren Ruhe, geben Mut.
Es ist wie holdes Sterben, wenn wir leise
Beten: "Ich liebe dich! Sei gut!"

The quiet, reliable, and consistent love of marriage earns the poet's deepest admiration and praise. A great number of the poems from the last period attest to the profound love which Ringelnatz experienced in his relationship with his wife. These poems represent a significant tribute to the bourgeois institution of marriage since they originate with one of the most ardent rebels against middle class institutions in the history of German literature. Ringelnatz' deep love for his wife and his high regard for marriage did not preclude extramarital infatuations. He honestly sings the praises of the women connected with his little adventures, often with great tenderness. Nevertheless the discrepancy in tone between these poems and those addressed to his wife is unmistakable. Whereas the latter are quiet, profound, mature and constant, the former are frivolous, adventurous, nervous, more erotic and capricious. Ein Liebesbrief, quoted

above, is perhaps the best example of Ringelnatz' expression of marital love. No extensive interpretative exposition is necessary to illustrate the difference in tone exhibited by a poem addressed to a passing fancy.

Trennung

Wink wink, Auf Wiedersehn!
Ausnand ist nicht Vergehn.
Wie Lokomotivenrauch
Wildweich zerstiebt - -
Dereinst doch, noch, auch ohne Hauch,
Liebt sich, was wirklich sich liebt.

Jetzt ist es Nachmittag.
Horch! - Klingt's wie tote Lieder?
Klingt es wie Trauertrommelschlag?
Sonja ade! - - Salü!

Ach! - - Aber morgen wieder,
Morgen ist's wieder früh!
Täteretä! Kükeriküh!

Ringelnatz' love extends far beyond the conventional realm of the man-woman relationship. It is magnanimous enough to include the whole world in its most impressive as well as its most insignificant manifestations. He wishes for the light-beam arms of a light house since they are capable of embracing all of nature and even all of life in an abstract sense:

Leuchtturm, deine Arme möchte ich haben
Und umarmen, was in deine Kreise reicht.

His love extends to strangers whose eyes relate to him the bond of common humanity which unites all men.

Schweigende Fahrgäste

Die Fremden, mit denen ich fahre,
Gezwungen einander gesellt -:
Aus jedem Augenpaare
Träumt eine andere Welt.

Doch wie ich mich allen verbinde
In schweigender Rätselei,
Irr ich vielleicht. Doch ich finde:
Man wird versöhnend dabei .

His realization of the communal nature of human existence allows him to carry his love beyond national frontiers and to foster the concept of the brotherhood of all men:

> Das war so: Die Mutter der Welt spricht
> Einfach zu allen Nationen,
> Frenchmen, Englishmen, Holländer -

Ringelnatz' love and reverence for all life is so great that it can extend beyond the human realm to include animals, large and small. He writes of his departed dog:

> In meinem besten Erinnern wird stets
> Etwas wedeln und etwas bellen.

It can even include inanimate objects such as shoe soles:

> Wer seine Sohlen nicht lieben
> Kann, liebt auch die Seelen nicht.

Love and reverence are inseparable to Ringelnatz. He reveres all things, animate and inanimate, insignificant and unattractive humans, a house fly, a brush, a rug, an egg and even a piece of string.

Jenem Stück Bindfaden

> Bindfaden, an den ich denke,
> Kurz warst du, und lang ist's her.
>
> Ohne dich wäre das so schwer
> Und so hoffnungslos gewesen.
>
> Auf der Strasse von mir aufgelesen,
> Halfst du mir,
> Mir und meiner Frau. - Wir danken dir,
> Ich und meine Frau.
>
> Bindfaden, du dünne Kleinigkeit
> Wurdest mir zum Tau. -
> Damals war Hungerszeit;
> Und ich hätte ohne dich in jener Nacht
> Den Kartoffelsack nicht heimgebracht.

In love Ringelnatz sees unity, strength, nobility, and even artistic and political salvation:

Trifft das Leid gute Einigkeit,
Dass das Dach zerbricht,
Dann bleiben doch die Wände.
Und dann sorgen warme Hände
Dafür, dass das Allerherz nicht
Verregnet noch verschneit.

Wenn der Allersinn
Dann noch Treue liebt
Und zu beten vermag,
Wird aus allem Verlust doch Gewinn
Noch herausgesiebt,
Und kommt immer wieder ein heller Tag.

Armes Deutschland, arme deutsche Kunst,
Ein, neun, drei und zwei!
Aber Gemeinheit ist Teufelsdunst,
Stinkt, stickt - und geht doch vorbei.

As in all Ringelnatz' poetry so also in the last period of his poetic activity there is no dearth of didacticism. The sometimes harsh, always direct pedagogy of the earlier collections is represented only by infrequent examples in the last collections, however. Ringelnatz does indeed still attempt to promote honesty, compassion, humility and generosity in unmistakable terms. By and large, however, the didacticism of the later poetry is elevated and tempered by love, a bittersweet knowledge of life, and a conciliatory tone prompted by a realization of guilt and omission caused by retrospection in the face of death. He even seems apologetic for the vigorous and sometimes destructive nature of his earlier satirically didactic efforts although the motivation behind them was unquestionably pure. Lebensabschnitt is probably the most illustrative example of the tone and purpose of the didacticism of the later poetry.

Ich mache eine Amnestie
Aus herzlichem Verlangen.
Und sei auch du und sein auch Sie
Zu mir ganz unbefangen.

Das Leben ist ein Rutsch-Vorbei.
Nur das, was echt gewesen,

Nährt weiterhin. - Ein Besen,
Zu wild geschwenkt, schlägt viel entzwei.

Seid gut zu mir und macht Radau,
Verzeihend und aus Reue!
Wollt ihr? Wer reist aufs neue
Mit mir ins Himmelblau?

His teachings stress kindness, love, long-suffering, generosity and understanding. These virtues are promoted with characteristic directness in An meine Kollegen:

... Jeder soll sein Schlechtes unterdrücken.
Jeder soll sich für den andern bücken.
Achtmal Freude minus achtmal Leid.
Jeder sorge, dass er nichts bereue.
Denn fürs Alter sammeln wir das Neue- ...

--and somewhat more directly in Es lohnt sich doch and many other verses:

Es lohnt sich doch, ein wenig lieb zu sein
Und alles auf das Einfachste zu schrauben.
Und es ist gar nicht Grossmut zu verzeihn,
Dass andere ganz anders als wir glauben.

Und stimmte es, dass Leidenschaft Natur
Bedeutete im guten und im bösen,
Ist doch ein Knoten in dem Schuhband nur
Mit Ruhe und mit Liebe aufzulösen.

Welten des Inseits and other poems foster understanding, forgiveness and tolerance.

Mit deinen Freunden und engsten Bekannten
Kann dir jedes Missverständnis geschehn.-

Hast du einmal einem See-Elefanten
Ins Auge gesehn??

So weit, wie die Weite ist,
So tief mag die Enge sein.-

Wenn du mit dir je im Streite bist,
Übergib das einem Engelein.

The poet speaks out for harmlessness and silence in Schweigen and other poems:

Manche Leute verneigen
Sich gern vor Leuten, die ernsten Gesichts
Langdauernd schweigen.

Manche Leute neigen
Dazu, zu grollen, wenn andere schweigen.

Schonet das Schweigen! Es sagt doch nichts.

We see in Was du erwirbst an Geist und Gut that Ringelnatz places material and spiritual generosity on the same level. Here and in other verses he shows that friendship should consist more of the desire to give than of the desire to receive.

Erwirb dir viel und gib das meiste fort.
Viel zu behalten hat den Wert von Sport.
Behalte Dinge, die du innig liebst,
Bis du sie gern an Freunde weitergibst.
Liebe und halte frei dein Eigentum.
Besitz macht ruhelos und bringt nicht Ruhm.

Erkenne deinen Lohn teaches gratitude for what life has given and adds that each day should be lived as if it were the last since no one can determine how much time is left to him.

Keine Epoche
Geht wie ein Ei entzwei.

Aber ein Leben - -?!

Vielleicht gehn mit dieser Woche
Dir dreissig Jahre vorbei,
Sind dir nur noch Minuten gegeben - -?!

Alles Zukunfterraten
Ist wie gemalter Braten.

Trinke deine Tasse,
Gib von dem, was dir niemand nimmt.
Dass deine kleine Kasse
Bei plötzlicher Endrevision
Möglichst stimmt.
Erkenne deinen Lohn.

In connection with Ringelnatz' firm belief in the inherent goodness of man, he promotes an instinctive approach to life as opposed to a logical,

intellectual attitude which he views as sterile and destructive. He shows that life is unfathomable except in its most simple and insignificant manifestations and that any attempt to unlock the secrets of life by intellectual means is vain and has only unhappiness as its result. Man must thus merely perceive life, accept it and stand in awe of its insurmountable magnitude.

Viel gesiebt

Ich habe versucht, einen Wind einzufangen.
Aber ich fand das Gefangene nicht.

Ich bin durch tiefe Wälder gegangen,
Wo der Wind ganz tief mit den Wipfeln spricht,
Wipfeln von ganz hohen Kiefern.
Ich sah im Moos eine Bierflasche liegen.
Wenn ich einem Bierversand
Die würde abliefern,
Bekäme ich zehn Pfennige Pfand.

Ich habe versucht, das viele Versuchen
Ganz aufzugeben.

Ich nahm einer Wanze das Leben,
Die mich nur gejuckt hat. - -

Unsereiner
Wird immer kleiner,
Je tiefer er ins Leben geguckt hat.

Only in the intuitive approach to life can happiness, beauty, and goodness be found.

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiss,
Das durch den sonnigen Himmel schreitet.
Und Schmücke den Hut, der dich begleitet,
Mit einem grünen Reis.

Verstecke dich faul in die Fülle der Gräser.
Weil's wohltut, weil's frommt.
Und bist du ein Mundharmonikabläser
Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt.

Und lass deine Melodien lenken
Von dem freigegebenen Wolkengezupf.

Vergiss dich. Es soll dein Denken
Nicht weiter reichen, als ein Grashüpferhupf.

The heart is the traditional symbol of intuition. Ringelnatz believes that man can find happiness, beauty and goodness if he tempers all his actions and thoughts by heeding the dictates of his heart and thus his intuition:

Vor der Kritik erwäge zwei Gehirn!
Das stärkere darf den Vortrag halten.
Es kann ein Strick hier Tau sein und dort Zwirn.
Auch ist das Herz nicht auszuschalten.

The heart can show man the way to a proper attitude toward life. It will help him to accept his destiny and even to conquer death. Thus Ringelnatz views the heart and the soul as manifestations of the same phenomenon: love and goodness which outlive biological man and preserve his claim to immortality:

So ist es uns ergangen.
Vergiss es nicht in bessrer Zeit!-
Aber Vöglein singen und sangen,
Und dein Herz sei endlos weit.

Vergiss es nicht! Nur damit du lernst
Zu dem seltsamen Rätsel "Geschick".-
Warum wird, je weiter du dich entfernst,
Desto grösser der Blick?

Der Tod geht stolz spazieren.
Doch Sterben ist nur Zeitverlust.-
Dir hängt ein Herz in deiner Brust,
Das darfst du nie verlieren.

Ringelnatz is convinced of a life after death, yet the thought of death becomes an obsession with him in the last verses. The poet accepts it with quiet resignation, and in moments of desperation even actively craves it as in Auf einmal steht es neben dir:

Und auf einmal merkst du äusserlich:
Wieviel Kummer zu dir kam,
Wieviel Freundschaft leise von dir wich,
Alles Lachen von dir nahm.

Fragst verwundert in die Tage.
Doch die Tage hallen leer.
Dann verkümmert deine Klage ...
Du fragst niemanden mehr.

Lernst es endlich, dich zu fügen,
Von den Sorgen gezähmt.
Willst dich selber nicht belügen
Und erstickst es, was dich grämt.

Sinnlos, arm erscheint das Leben dir,
Längst zu lang ausgedehnt. -
Und auf einmal - -: Steht es neben dir,
An dich angelehnt - -
Was?
Das, was du so lang ersehnt.

The anticipation of death accompanies him constantly. His every thought and action are altered and formed by considerations of death. Not all of them are serious, sentimental, and tragic, however, although sentimentality is indeed often present. Ehrgeiz reveals toward death a humorous attitude which exhibits great courage and maturity:

Ich habe meinen Soldaten aus Blei
Als Kind Verdienstkreuzen eingeritzt.
Mir selber ging alle Ehre vorbei,
Bis auf zwei Orden, die jeder besitzt.

Und ich pfeife durchaus nicht auf Ehre.
Im Gegenteil. Mein Ideal wäre,
Dass man nach meinem Tod (grano salis)
Ein Gässchen nach mir benennt, ein ganz schmales
Und krummes Gässchen, mit niedrigen Türchen,
Mit steilen Treppchen und feilen Hürchen,
Mit Schatten und schiefen Fensterluken.

Dort würde ich spuken.

The sentimentality prompted by thoughts of death expresses itself in poems showing his great love for his departed father (Gedenken an meinen Vater, An meinen längst verstorbenen Vater) and a certain self pity at the loss of his childhood (Traurig geworden). The most successful sentimental poem in the last verses, however, is the expression of his yearning for his years at sea and sorrow at his lost youth. Ringelnatz was obviously

preoccupied with this theme since he painted a picture treating the same subject, entitled Hafenkneipe.

In der Kneipe "Zum Südwester"
Sitzt der Bruder mit der Schwester
Hand in Hand.

Zwar der Bruder ist kein Bruder,
Doch die Schwester ist ein Luder
Und das braune Mädchen stammt aus Feuerland.

In der Kneipe "Zum Südwester"
Ballt sich manchmal eine Hand,
Knallt ein Möbel an die Wand.

Doch in jener selben Schenke
Schäumt um einfache Getränke
Schwer erkämpftes Seemannsglück.
Die Matrosen kommen, gehen.
Alles lebt vom Wiedersehen.
Ein gegangener Gast sehnt sich zurück.

Durch die Fensterscheibe aber träumt ein Schatten
Derer, die dort einmal
Oder keinmal
Abenteuerliche Freude hatten.

The single most significant attestation to the conciliatory nature of the last verses is the almost total absence of satire. In the last two years of his life Ringelnatz published only three satirical poems. He satirizes artistic handicraft which pretends to be art in Kunstgewerbe. In Pfingstbestellung he satirizes himself for impure artistic motivation. He has mechanically produced a Pentecost poem and looks forward to the money it will bring him. These two poems are indeed harmless in tone. In Ruinenkult, however, the sharpness of his old satirical tone is recaptured. The poem satirizes political romanticism, showing its promotion of lies and delusion with an irrational and cheap emotional appeal. The extent of Ringelnatz' revulsion at this phenomenon is evidenced in the extremely crude references in the second and third stanzas. The righteous anger and the sharpness of the attack exhibited in this poem are indeed reminiscent of

Ringelnatz' forays against German life and politics in the Turngedichte. Thus political satire represents one of his first as well as one of his last themes.

Wenn der Ruinenzauber glüht,
Erschauert unser Volksgemüt,
Und eine romantische Wärme
Giesst Bowle durch unsre Gedärme.

Lichtbirne hinter Buntpapier
Gibt Sängerkehlen ein Klistier,
Und sehnsüchtig weinendes Lachen
Lässt uralten Schwindel erwachen.

Denen, die sich Ruinen baun,
Wünsch ich den höchsten Lattenzaun
Und den von Hunden umgeben,
Die dauernd das eine Bein heben.

The proximity of death did not by any means dampen Ringelnatz' sense of humor. The many humorous poems in the last collections are as earthy and pointed as any to be found in the earlier periods. They are even more successful than the earlier comic verses since they exhibit a stylistic and linguistic polish typical only of an accomplished poet. In most of the humorous verses of this last period Ringelnatz laughs at himself by rendering his own image ridiculous and comical. Eis Hockey is probably the best example of the use of phonetics combined with a humorous theme to produce a comic poem with several levels of humor:

Wenn die Hockeyhölzer hackeln,
Wenn die Schlittschuhschnörkel schnackeln
Und die Gummischeibe schnellt
Mir ans Kinn anstatt zum Ziele,
Dann empfinde ich die Spiele
Einer sportlich reifen Welt.
Mehrmals, wie in früheren Wintern,
Setzen zwei sich auf den Hintern,
Was an sich mir sehr gefällt.

Doch ich habe einen Schnupfen
Und kein Taschentuch zum Tupfen.
Auch zerbrach mir mein Monokel.
Und der Kampf bleibt unentschieden.

Also geh ich unzufrieden
Heim. Und hab von dem Gehockel
Nur den fraglichen Gewinn:
Eine Beule links am Kinn.

Hinter mir klingt etwas froh
Etwa so:
"Dem Verband Zentralafrikanischer
Eishockeyspieler drei Hurras!"
Hurra! Hurra! Hurra!

The impressionistic technique discussed in chapter III above finds fulfillment in a wealth of impressionistic word pictures in the last verses. Herbst im Fluss is probably the finest example of a mood picture, characterized by modified shades and nuances of experience and poured into a flawless form:

Der Strom trug das ins Wasser gestreute
Laub der Bäume fort. -
Ich dachte an alte Leute,
Die auswandern ohne ein Klagewort.

Die Blätter treiben und trudeln,
Gewendet von Winden und Strudeln
Gefügig, und sinken dann still. -

Wie jeder, der Grosses erlebte,
Als er an Grösserem bebte.
Schliesslich tief ausruhen will.

The remainder of the poems in the last collection treat the purely personal experiences of the poet in the last years of his life: tributes to his friends, expressions of his own frustations, fears, happiness, misery, fatigue, compassion, love, disappointment, adventure, boredom, and desperation. Although many of these verses are indeed fine examples of Ringelnatz' manner, their prime significance lies in the realm of the biographical which is not the main topic of this paper. Of general significance, however, is Ringelnatz' reference to the single most important personal event in the last years of his life. In 1930, after having called Munich his home for many years, he moved to Berlin. Umzug nach

Berlin attests to the profound disappointment which his once beloved home has caused him as well as the hopeful promise which awaits him in his new home. As always, he considers the leave-taking from his friends the most disadvantageous aspect of the departure.

Nach Berlin, nach Berlin,
Nach Berlin umzuziehn,
Aus der dümmsten Stadt in der Welt-
Wie das lockt!! - Ich, verdumpft,
Ich, verstockt und verstumpft,
Habe endlich mich auf den Kopf gestellt.

Ach wie schön ist's im Frein
Und im Hellen zu sein!
Und wär's nur ein luftiges Zelt.
Aber gar nach Berlin,
Nach Berlin umzuziehn,
Aus der dümmsten Stadt in der Welt!

Mir ist wohl, mir ist weh -
So als ging ich in See -
Denn ich lasse auch Freunde zurück.
Doch ihr Freunde, folgt nach
Aus kleinpopliger Schmach
In den Grosskampf um sauberes Glück.

The poems of Joachim Ringelnatz' final period of development show no attempts at the unity of poetry cycles. They represent the culmination of his wisdom of life, lyrical beauty, and technical prowess. Ringelnatz' proximity to death and his realization of the approaching end conditioned the tone of the last verses. It is sublimated, conciliatory, and resigned. His view of life has undergone no basic change. He still sees life as characterized by boredom, melancholy, sadness, and despair with only brief moments of happiness and beauty. Beauty is to be found only in the abstract and the happiness of home and family. The questions posed by life are unanswerable; thus it is futile to seek answers. The poet comes to the conclusion, however, that life does have value and is worth living. Ringelnatz sees longing as an inevitable condition of human existence. Love he

views as the most important manifestation of a humanity with great potential for good. As in all Ringelnatz' poetry, there is no dearth of didacticism in the last verses. Among other things, he teaches an instinctive approach to life which he believes will be successful because of the inherent goodness of man. He is convinced of a life after death, yet the thought of death becomes an obsession with him in the last verses. It prompts many sentimental poems and prohibits any prolonged indulgence in satire, but it does not succeed in extinguishing the poet's sense of humor. The impressionistic word pictures of the last verses are among Ringelnatz' most successful. The remainder of the poems treat the poet's personal experiences of his last years.

CHAPTER V

CONCLUSION

Joachim Ringelnatz' poetic production can be divided into four well defined periods: an imitative period comprising the Frühe Gedichte; a satirical period marked by the publication of Die Schnupftabaksdose (1912), Turngedichte (1920), Kuttel Daddeldu (1920), and Geheimes Kinderspielbuch (1924); a didactic period consisting of Reisebriefe eines Artisten (1927), Matrosen (1928), Allerdings (1928), Flugzeuggedanken (1929) and Kinder-Verwirr-Buch (1931); and a lyrical period during which Ringelnatz wrote the poems Die Flasche und mit ihr auf Reisen (1932), Gedichte dreier Jahre (1932), Gedichte, Gedichte (1933), and Der Nachlass (1935).

The poems of Frühe Gedichte are by and large purely conventional and are thus significant only insofar as they give us some notion regarding the literature which particularly impressed the young poet. The themes are mostly romantic with the influence of Eichendorff and other Romantic poets evident in both tone and form. Three typical Ringelnatz characteristics appear in the early poems in an embryonic form: humor, friendship, and reverence for life in the minute.

The first indication of Ringelnatz' own style is to be found in the short collection of didactic, allegorical children's poems entitled Für kleine Wesen. In their externals these poems embody the elements of language creativity employed by Morgenstern, but with an entirely different motivation. Morgenstern rebels against bourgeois society by undermining

language, its basis. Ringelnatz merely plunders the language of its capricious potential for purposes of humor, confusing the realms of the animate and the inanimate to produce playful, harmless, and superficial grotesqueries. Because of his frequent employment of such devices, Ringelnatz is often referred to as a "grotesque" poet. He was too optimistic, too naive, too natural to produce grotesque poetry which, however, does more than transcend the level of a stylistic device; and his characteristic "grotesque" style, often attributed to Morgenstern's influence, was already achieved by 1910, before Ringelnatz became familiar with Morgenstern's style.

Ringelnatz' satirical period is introduced by the publication of Die Schnupftabaksdose in 1912. It exhibits Ringelnatz' full command of a stylistic device, the minute grotesquerie, which later came to be considered characteristic of his poetry. His satire is concerned with the weaknesses and foibles of human beings. It also shows a basic tendency of all of Ringelnatz' early verse, the poetry cycle. Arbitrariness and the pose also become common Ringelnatz devices. He continues to employ language creativity in Für kleine Wesen but makes a decisive break with the romantic style and themes found in Frühe Gedichte.

Turngedichte, published in 1920, is the first collection of Ringelnatz' postwar satire. Designed as a poem cycle, it reveals through symbols derived from the world of gymnastics the true nature of German national life which Ringelnatz found repulsive upon his return from the World War. Here we no longer encounter the playful satire of Die Schnupftabaksdose but rather the abject desperation of an age which has lost its values, its goals, and even its hope. Ringelnatz sought to expose the delusions of bourgeois values and to annihilate mediocrity in an effort to gain

breathing room and a more genuine, more honest approach to life. He thought to gain this end by using the strongest language possible since the good and simple words had been misused so often that they had lost all value. Approximately two-thirds of the way through the collection, the cycle breaks down. The limitation of the gymnastic symbol became intolerable; Ringelnatz' disgust, his rebellion, and his cry were much too strong to be held within the bounds of the preconceived form. From this point on, we encounter pictures of life which have the effect of total alienation. We also find for the first time pure lyric poetry filled with empathy, emotion, and beauty.

In Kuttel Daddeldu (1920), Ringelnatz' third collection of satirical verse, he again presents a poetry cycle revolving around a central theme, the primitive sailor and his exploits. Again the cycle is left incomplete since the unifying theme is abandoned midway through the collection. The satirical technique is novel in Kuttel Daddeldu, for direct satire is replaced by positive action in a direction which foils the bourgeois world, the target of Ringelnatz' derision. Kuttel Daddeldu is the "noble savage", primitive and rough but honest and genuine. His adventures in the world of the proper bourgeois show him to be their ethical superior, but because he is trusting and naive he meets with sorrow and defeat wherever he goes. He is a stranger everywhere save at sea where he can be united with nature which he understands and respects. The figure of Kuttel Daddeldu is Ringelnatz' public pose. It affords insight into his psychology both when the pose is successful and when it fails.

The Geheimes Kinderspielbuch (1924), one of the few true poetry cycles produced by Ringelnatz, is a further development of the poet's satire. He

was able to sustain the satirical vehicle here because of the relative brevity of the collection. Ringelnatz' purpose in the Geheimes Kinderspielbuch was misunderstood since it was taken as an exhortation to children to be mischievous. As a conscious moralist, however, the poet sought, rather, to address adults as one would children, adding a shock effect to insure the undivided attention of his audience. The frequent occurrence of gross crudity and erotic references substantiates my contention that Geheimes Kinderspielbuch was written for adults and not for children.

Ringelnatz' satire became less successful with each new effort. Die Schnupftabaksdose remains the most widely known and recognized collection of Ringelnatz' satirical verse. In this collection he showed that his satirical strength lay in the minute grotesquerie; had he persisted in the use of this vehicle, he would surely have gained even greater renown as a satirist. He constantly attempted new symbolic vehicles to carry his message, however, and each successive collection became less effective as satire. He planned to maintain cyclic unity with his vehicles but found them too constraining and was unable for the most part to maintain complete unity throughout each collection. The vehicle itself was at least partially ineffective in Turngedichte and Kuttel Daddeldu since it was unable to carry the poet's message to its logical conclusion. He therefore found it necessary to abandon it and wrote instead uneven poetry cycles which failed to accomplish his original intention. The Geheimes Kinderspielbuch is the least effective collection of satirical verse since it attempts a subtlety the meaning of which escaped even the literary critics. The symbolic vehicle is so successful that it neutralizes the effectiveness of the intended satire. Ringelnatz must have been aware of this since Geheimes Kinderspielbuch is his final effort at a collection of

primarily satirical verse. Thus it marks the end of a period in Ringelnatz' poetic development. After 1924 he no longer sought his poetic raison d'etre primarily in satire. Satire was his means of clearing the way for the purposeful didacticism and the pure lyric poetry of his later collections.

The Reisebriefe eines Artisten, published in 1927, was a turning point in Ringelnatz' attitude and in his modes of poetic expression. From this point on the poems exhibit less satire, less scurrility, and even less humor. The tone of the poems is muted and the emotions are less violent than those seen in earlier collections. The poems are a chronicle of the impressions, inspirations, feelings, visions, and experiences encountered on Ringelnatz' travels as a cabaret poet between the years 1920 and 1927. They present a world view of extreme pessimism, feelings of deep loneliness, melancholy, longing for death, and indifference. The poet seeks relief from life in drink where he finds love, beauty, truth, adventure, eroticism, and humor. He attempts to undermine self-satisfied smugness with crudity and scurrile remarks. Most of the cities through which he travels do not impress him. He seeks the tranquility and sensual beauty of nature. He shows through examples that the most admirable virtues are honesty, humility, generosity, and compassion. Humor for its own sake continues to appear. In contrast to his scathing indictment of German life in the Turngedichte, Ringelnatz shows his identification with and great love for his German homeland.

After ten years away from the sea, Ringelnatz returns to thoughts of his youth spent among rough sailors in the merchant navy. Matrosen is an attempt to recapture these years and to promote the salty virtues of the sailors whom he admires so intensely. He also reproduces sailor ballads and work songs in a sentimental and naive tone.

Allerdings (1928) is Ringelnatz' first collection of non-cyclic verse. It is less autobiographical than the Reisebriefe and the themes are less numerous. Noteworthy in Allerdings is the unity of Ringelnatz' painting, which he began seriously about 1920, and his poetry in theme, technique, and style. The technique of the poems became increasingly impressionistic; although the artist subscribed to no particular esthetic movement, the paintings also show the influence of the Impressionists. He reproduced with brush or word his impressions of the world, poeticized products of his imagination, and exhibited deep but muted emotion in his purely lyrical productions. He impressionistically related visions experienced in a state somewhere between sleep and waking, between reality and unreality in which normal life orientations are confused and out of focus. One of the favorite motifs of both his painting and his poetry is the unqualified loneliness of man and animal in nature. Ringelnatz' view of life as reflected in Allerdings was still basically pessimistic and melancholy, but he also showed he was convinced of the essential goodness of human intuition. Ringelnatz contended that man can find meaning and happiness in life in a purposeful attitude and a naive faith in God despite the multitude of disadvantages encountered in daily existence. The poet found purpose in didacticism which he pursued with characteristic frankness and directness; thus didacticism became the dominant tendency of this collection. We encounter frequently throughout the works the virtues which he extols: honesty, humility, generosity, courage, reverence for life, and an all-encompassing compassion. The love lyrics of Allerdings are less universal, less tender than those of the Reisebriefe. The longing for death of the Reisebriefe was replaced by a longing for life in Allerdings.

In Flugzeuggedanken (1929) Ringelnatz presents a poetry cycle which is, however, uncyclic. The technicalities of the collection show increasing sophistication, for the arrangement of the poems creates a more unified effect and the form of the verses is more polished than in previous collections. The poems which deal with flying and flyers, the symbolic vehicle designed to give unity to the collection, are interspersed throughout the collection rather than grouped together at the beginning as was the case with the other cycles. As we proceed chronologically through the works we note an increasingly strong tendency toward regularity of form. This becomes particularly evident in the poems of Flugzeuggedanken since it contains the greatest number of regular poems. It also exhibits an improvement of the impressionistic technique discussed in conjunction with Allerdings. Flyers have replaced sailors as the objects of the poet's admiration and flying brings with it a new perspective: it makes the poet aware of the beauty of life and stimulates new optimism in his view of life. With increasing age Ringelnatz began to view his life historically and to indulge in a sentimentality reminiscent of the Frühe Gedichte.

The Kinder-Verwirr-Buch (1931) and the Kasperle-Verse (1933) represent Ringelnatz' final efforts at writing poetry cycles and composing children's verse. As a cycle the Kinder-Verwirr-Buch is without doubt the least complete of his several efforts in this direction. The arrangement of the poems is uneven to the point of confusion in direct contrast to the Flugzeuggedanken. The regularity and polish of the individual verses, however, attest to the same level of accomplishment found in the latter collection. As in the case of Geheimes Kinderspielbuch, the purpose of the Kinder-Verwirr-Buch was generally misunderstood. Although apparently addressed to children, its real purpose was the instruction of adults by

Ringelnatz the moralist.

The tone and the content of the Kasperle-Verse are indicative of traditional children's poetry: simple, light, and entertaining, entirely devoid of didactic purpose. The preponderance of didacticism in Reisebriefe eines Artisten, Matrosen, Allerdings, Flugzeuggedanken, and Kinder-Verwirr-Buch distinguishes these collections from previous and subsequent ones in that it represents an intermediate stage in Ringelnatz' poetic maturation. He has transcended the tormented ennui of his satirical period, but has not yet acquired the ability to produce poetry which is devoid of purpose and can stand alone as pure art. This intermediate step was essential for Ringelnatz, however, since it was during this period that he reconciled himself with life, thereby removing a barrier which would otherwise have prevented his attainment of poetic mastery.

The final period of Joachim Ringelnatz' poetic productivity can be termed the lyrical period. The poet no longer attempted to write poetry in cycles which in the past had turned out to be incomplete. Each poem is a well rounded and unified entity which is usually characterized by an undivided devotion to the lyrical moment. The poems of this last period represent the culmination of the poet's wisdom of life, lyrical beauty, and technical prowess. He felt life slipping away from him; thus the entire production of his last years was conditioned by considerations of death which produced a general tone of sublimation, conciliation, and resignation. The poet's view of life remains consistent with that of the earlier poetry although the emphasis here is on a quest for an absolute. He questioned the nature of human existence and its ultimate consequence but was able to draw no conclusion other than that his questions are unanswerable and that he must trust his intuition and his faith in God and

man. Ringelnatz' philosophy is characterized by confidence in the inherent goodness of man. This goodness can manifest itself only through intuition, thus Ringelnatz reveals himself as irrational and romantic in his philosophical outlook. The poet sees love as a manifestation of intuition and the most important human ability. It gives life meaning and renders it a worthwhile experience despite life's many disadvantages. Another proof of the essential worth of human life is the fact that man clings to it in the face of death. Ringelnatz experienced his most profound longing for life in the shadow of death. Yet he was able to maintain his sense of humor, and this, together with his philosophical reconciliation with life, enabled him to rise above the pain of life to achieve a pure lyricism.

Joachim Ringelnatz was a romantic and irrational philosopher. As a satirist and style innovator he was a completely original poet who had the courage to stand alone, developing a highly personal approach to art and pursuing it to its final consequences. Most importantly, however, Joachim Ringelnatz, plebian by choice, was an idealistic moralist whose immutable goal in life was the promotion of honesty, humility, and love in a world fraught with deception and arrogance and torn by hate and strife.

BIBLIOGRAPHY

Primary Sources

Ringelnatz, Joachim. Turngedichte. München: Kurt Wolff, 1923.

_____, _____. Kuttel Daddeldu. München: Kurt Wolff, 1923.

_____, _____. Geheimes-Kinderspielbuch. Potsdam: Gustav Kiepenheuer, 1924.

_____, _____. Reisebriefe eines Artisten. Berlin: Ernst Rowohlt, 1927.

_____, _____. Allerdings. Berlin: Ernst Rowohlt, 1928.

_____, _____. Matrosen. Berlin: Internationale Bibliothek, 1928.

_____, _____. Flugzeuggedanken. Berlin: Ernst Rowohlt, 1929.

_____, _____. Kinder-Verwirr-Buch. Berlin: Ernst Rowohlt, 1931.

_____, _____. Gedichte dreier Jahre. Berlin: Rowohlt, 1932.

_____, _____. 103 Gedichte von Joachim Ringelnatz. Berlin: Rowohlt, 1932.

_____, _____. Geidchte, Gedicht. Berlin: Rowohlt, 1934.

_____, _____. Der Nachlass. Berlin: Rowohlt, 1935.

_____, _____. ...und auf einmal steht es neben dir. Gesammelte Gedichte. Berlin: Karl H. Henssel, 1950.

_____, _____. Mein Leben bis zum Kriege. Berlin: Karl H. Henssel, 1951.

_____, _____. Als Mariner im Krieg. Berlin: Karl H. Henssel, 1955.

_____, _____. Für kleine Wesen. Esslingen und München: J. F. Schreiber, 1958.

_____, _____. "Der Komödiant seiner Geliebten," Jugend (1914), 222.

_____, _____. "Die Möve," Jugend (1915), 56.

_____, _____. "Die Krokusgeheimnisse oder die Prinzipien, Simplicissimus XXX (1925-26), 719.

_____, _____. "Stelzebehns Silvesterfest," Die Woche XXVII (1926). 16-17.

_____, _____. "Italien Chanson," Simplicissimus XXXI (1926-27), 454.

_____, _____. "Das Erbe des spinneten Vaters," Simplicissimus XXXI (1927-28), 45-46.

_____, _____. "Meine Lehrer," Simplicissimus XXXIII (1928-29), 64.

_____, _____. "Auf Gipfel Kreuzeck," Simplicissimus XXXIV (1929-30), 90.

_____, _____. "Fortschritt," Simplicissimus XXXIV (1929-30), 102.

_____, _____. "Revolte im Säuglingsheim," Simplicissimus XXXIV (1929-30), 438.

_____, _____. "Wünsche," Simplicissimus XXXIV (1929-30), 454.

_____, _____. "Die neun Lumpen," Simplicissimus XXXIII (1930) 268-9.

_____, _____. "Krank sein als Seemann," Die Woche XXXII (1930), 684-86.

_____, _____. "Mein Goethe," Vossiche Zeitung 20.3.1932, Nr. 80 (Unterhaltungsblatt Morgenausgabe).

Secondary Sources

Abendroth, Walter. "Grosses Elend und kleines Glück," Die Zeit. Hamburg. 13.1.1953.

Bossmann, Reinaldo. "Kästner und Ringelnatz," Welt und Wort XII (1957), 235-7.

Dymion, N. "Ich bin eine alte Kommode," Aufbau IV (1948), 709-11.

Fechter, Paul. Geschichte der deutschen Literatur. Düsseldorf: A. Bagel. 1954, 614-15.

Frenzel, Christian Otto. "Lyriker des Lebens," Rheinische Post. Düsseldorf. 6.8.1953.

Günther, Herbert. Künstlerische Doppelbegabungen. München: Nymphenburger Verlag 1958, 134-5.

_____, _____. Drehbühne der Zeit. Hamburg: Christian Wegner, 1957, 9, 27, 103-110, 115, 125-131, 135, 136, 137, 139, 141f, 153, 159, 162, 230, 240-44, 254, 260, 328.

_____, _____. "Ob ich auch durchaus kein Maler bin," Das Kunstblatt XV (1931), 139-46.

_____, _____. "103 Gedichte von Joachim Ringelnatz," Die Literatur XXXVI (1933-34), 50-51.

_____, _____. "Kinder-Verwirr-Buch," Die Literatur XXXIV (1931-32), 298.

Haak, Hanns-Erich. "Und meine Not ist meine Seligkeit," Deutsche Rundschau LXXVII (1951), 362-4.

Harbeck, Hans. "Daddeldu ist nur leiblich gestorben," Hamburger Abendblatt 6.8.1958.

Hesse, Hermann. Die Nürnberger Reise. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1957, 99, 121.

_____, _____. "Anmerkungen zu Büchern," Die neue Rundschau LXVI Bd. 2 (1935), 551-59.

_____, _____. "Weihnachtsgaben. Ein Rückblick," Neue Zürcher Zeitung 24. 1.1956.

Hoerschelmann, Rolf von. Leben ohne Alltag. Berlin: Erich Schmidt, 1947, 21-2, 169-70.

Kayser, Werner und des Coudres, Hans Peter. Joachim Ringelnatz-Bibliographie. Hamburg: Dr. Ernst Hauswedell, 1960.

Kayser, Wolfgang. Das Groteske. Oldenburg und Hamburg: G. Stalling, 1957, 221-22.

Kobe, H. Ch. "Joachim Ringelnatzens Filmdebut," Der Tagesspiegel. Berlin. 21.9.1958.

Lissauer, Ernst. "Flugzeuggedanken," Die Literatur XXXII (1929-30), 365.

_____, _____. "Gedichte dreier Jahre," Die Literatur XXXV (1932-33), 482.

Maas, Joachim. "Das lyrische Gedicht im zeitgenössischen Deutschland." Imprimatur V (1934), 140-1.

Naused, Erich. "Eskimoschlips aus Giraffenhaar," Neue literarische Welt III Nr.24, 3.

Nemitz, Fritz. "Überall ist Wunderland," Süddeutsche Zeitung, München. 8.8.1953.

Neumann, Robert. "Allerdings," Die Literatur XXXI (1928-29), 64-66.

Pappenheim, Hans E. "Romanische Einflüsse auf Joachim Ringelnatz," Antares II Nr. 5 (1954), 27-37.

Ringelnatz, Joachim (Artikel). Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart XVIII (1934), 367-8.

Scher, Peter. "Kuttel Daddeldu und die Gräfin Essex," Simplicissimus XXVIII (1923-24), 478.

_____, _____. "Drei Gedichte auf Joachim Ringelnatz," "Tröstliches Gedenken," Deutsche Allgemeine Zeitung. Berlin. 25.4.1935. "Die Weinkuh," ebda. 5.12.1936. "Heitere Aussicht," Die Neue Zeitung. München. 27.11.1949.

Schneider, Camille. "Kinder-Verwirr-Buch," Revue Germanique XXIII (1932), 286-7.

Schumann, Werner (Hrsg.). Himmelsbrücke und Ozean. Joachim Ringelnatz. Ein malender Dichter. Hannover: Fackelträger Verlag, 1961.

Soergel, Albert und Hohoff, Kurt. Dichtung und Dichter der Zeit. Bd. II, Düsseldorf: A. Bagel, 1963, 755-6.

Wandrey, Konrad. "Allerdings," Deutsche Rundschau CCXX (1929), 55.

Wolfradt, Willi. "Joachim Ringelnatz als Maler," Illustrierte Zeitung. Leipzig. Nr. 4343, 1928.

Zivier, Georg. "Knie beugt, wir Menschen sind Narren," Die Neue Zeitung. Berlin. 7.8.1953.