Riga Crypto si lapona Enigel

Ion Barbu **1924**

CONTEXTUALIZARE ȘI ÎNCADRARE

Ion Barbu este *una dintre cele mai inovatoare conștiințe estetice* din literatura română a secolului al XX-lea, fiind un spirit vizionar, mânat de dorința de a realiza contaminări originale între poezie și matematică. În accepția criticilor literari, Barbu este exponentul cele mai de seamă al *"poeziei pure"* din literatura autohtonă, o poezie care va deveni ulterior, pentru poet, sinonimă cu poezia ermetică.

Publicată inițial în 1924 și integrată mai apoi în ciclul *Uvedenrode* din volumul <u>Joc secund</u> (1930), opera <u>Riga Crypto și lapona Enigel</u> este un **amplu poem alegoric pe tema cunoașterii**, situat asemenea <u>Luceafărului</u> eminescian *la interferența genurilor literare*, ceea ce l-a determinat pe criticul literar Nicolae Manolescu să o numească "*baladă neoromantică*", aspect evidențiat și de subtitlul acesteia. Aparține etapei baladic-orientale, cea de-a doua din creația barbiană.

Totodată, este o <u>creație modernistă</u>, noul și inovația formelor opunându-se valorilor de tip tradițional prin: ermetismul poeziei, insolitul metaforelor, ambiguitatea limbajului, intelectualizarea emoției și natura tematicii abordate (poezia de cunoaștere).

TEMATICA

- IUBIREA CA MODALITATE DE CUNOAȘTERE A LUMII
- poemul este un **"Luceafăr întors"** (Ion Barbu)
 - prezintă drama cunoașterii și incompatibilității dintre două lumi sau regnuri diferite: UMAN si VEGETAL
 - <u>amestecul genurilor:</u> *scenariul epic* este dublat de *caracterul dramatic* și de *lirismul de măsti*.
 - personajele $(m \check{a} stile \ eului \ liric)$ au semnificație simbolică și sunt prezentate **ALEGORIC**.
 - Ion Barbu răstoarnă cliseele mentalitătii traditionale:
 - axa uman-feminin-comun devine <u>superioară</u> axei nonuman-masculin-regal

TITLUL

- evocă structural cei doi protagoniști ai cuplului, antagonici.
- nume stranii:

• RIGA CRYPTO

- arhaismul "rigă" statutul de rege al ciupercilor
- cel tăinuit, încifrat (gr. "cryptos") nume predestinat <u>închiderii</u> și <u>izolării</u>
- mediul său de viață » aspirația spre umbră, umezeală, întuneric.
- regnul VEGETAL

• LAPONA ENIGEL

- ființă <u>solară</u>, <u>UMANĂ</u>
- instanța feminină, superioară, venită din zonele nordice
- suedezul "enigel" » posibil portret spiritual al laponei (aspirația spre lumină)

- apartenența la 2 regnuri diferite (vegetal și uman)
 - ⇒ se declanșează încă din titlu *ideea dilematică a INCOMPATIBILITĂȚII*
- ! Singura asemănare dintre cei doi: statutul superior pe care îl ocupă fiecare în propria lume

STRUCTURA ȘI COMPOZIȚIA:

- are structura unui *cântec bătrânesc de nuntă*, presărat cu elemente fantastice
- are la bază *TEHNICA POVESTIRII ÎN RAMĂ*
- alcătuit din 2 *părți distincte*, fiecare repr. în sine câte o **NUNTĂ:**
 - nunta reală, consumată și împlinită (cadrul povestirii), la care menestrelul este rugat să cânte povestea celeilalte nunți
 - nunta imposibilă, deturnată de ordinea firească a lumii

Secvența	Ideea poetică	
PARTEA I (prologul) primele 4 strofe <u>RAMA</u>	 delimitează cadrul lumesc de cadrul sacru al rostirii cânteculuipoveste de către menestrel unui "nuntaș-fruntaș": "la spartul nunții", "în cămară" MENESTRELUL joacă rolul mistagogului, cu scopul de a preveni mirii asupra nunții dilematice "trist", "mai aburit ca vinul vechi", "mult îndărătnic" 	
PARTEA II idila neîmplinită dintre Enigel și riga Crypto <u>NUNTA POVESTITĂ,</u> imposibilă, dar legendară	 cuprinde mai multe tablouri poetice: portretul și împărăția rigăi Crypto (strofele 5-7) portretul, locurile natale și popasul laponei Enigel (strofele 8-9) întâlnirea dintre cei doi (strofa 10) cele 3 chemări ale rigăi și primele 2 refuzuri ale laponei (strofele 11-15) răspunsul laponei și refuzul categoric cu relevarea relației dintre simbolul solar și propria condiție (strofele 16-20) încheierea întâlnirii (strofele 21-22) pedepsirea rigăi în finalul baladei (strofele 23-27) moduri de expunere: descriere, dialog, narațiune comunicarea dintre cei doi se realizează într-un spațiu oniric, întocmai Luceafărului eminescian. 	

• EXPOZIŢIUNEA

- sunt prezentate în *ANTITEZĂ* portretele mebrilor cuplului

• INTRIGA

- provocată de deosebirile dintre cei doi

• DEZNODĂMÂNTUL

- tragic, Crypto se transformă în ciupercă otrăvitoare, înnebunește și se căsătorește cu "măsălarița"

RIGA CRYPTO (craiul bureților)	LAPONA ENIGEL ("laponă mică, liniștită")
- făptură vegetală <u>închisă în sine</u> (metafora "inimă ascunsă")	- ființă umană <u>evoluată</u> , născută în nord, spațiu rece <i>("din țări de gheață urgisită")</i>
- iubitor de <u>umbră</u> și de <u>umezeală</u> ("În pat de râu și-n humă unsă")	- ea își recunoaște statutul de <u>ființă solară:</u> "Că dacă-n iarnă sunt făcută/Mă-nchin la soarele-nțelept"
- <u>imobil</u> prin natura sa de ciupercă și încă <u>sterp</u> , fapt ce-i este reproșat de supuși ("Sterp îl făceau și nărăvaș/Că nu voia să înflorească")	- duce o existență <u>dinamică</u> și <u>ritualică</u> - TRANSHUMANȚA : își duce turmele de reni către sud, fiind iubitoare de <u>soare</u> și <u>lumină</u> .
STATUT SUPERIOR ÎN PROPRIA LUME	STATUT SUPERIOR ÎN PROPRIA LUME

- membrii cuplului fac parte din regnuri diferite → **nu** pot comunica în plan real
- comunicarea se realizează la nivelul *visului*
- riga rostește de 3 ori **descântecul de dragoste**, fiind respins de fiecare dată de laponă

• PRIMA CHEMARE-DESCÂNTEC

- are rezonante de incantatie magică
- Crypto încearcă să o seducă pe laponă cu "fragi" și cu "dulceață", elemente ale existenței sale care aici capătă conotații erotice
- refuzul categoric al lui Enigel: "Eu mă duc să culeg/Fragii fragezi mai la vale"
- deși este pus într-o situație dilematică, riga nu cedează

• A DOUA CHEMARE-DESCÂNTEC

- riga merge până la **sacrificiul de sine:** "Enigel, Enigel,/Scade noaptea, ies lumine,/Dacă pleci să culegi,/Începi, rogu-te, cu mine."
- al doilea refuz al lui Enigel: "blând", "plăpând", "Lasă. Așteaptă de te coace"

• A TREIA CHEMARE-DESCÂNTEC

- **Crypto** îi spune despre neputinta lui de a-si depăsi conditia
- antiteza **soare-umbră** pune în evidență imposibilitatea iubirii
- imaginii de fragilitate a lui Crypto, lapona îi **opune** aspirația ei către absolut: "Mă-nchin la soarele-nțelept"
- **tentația iubirii** este copleșitoare: "Rigă Crypto, rigă Crypto,/Ca o lamă de blestem/Vorba-n inimă-ai înfipt-o!/Eu de umbră mult mă tem."
- pentru a-și continua drumul către soare și cunoaștere, lapona refuză cântecul rigăi, deși regretă și plânge.
- descântecul se întoarce împotriva rigăi și-l distruge, transformându-l în ciupercă otrăvitoare ÎNCERCAREA FIINȚEI INFERIOARE DE A-ȘI DEPĂȘI CONDIȚIA ESTE PEDEPSITĂ CU NEBUNIA

"Şi sucul dulce-i înăcrește/Ascunsa-i inimă-i plesnește"

SOARELE

simbolul existenței spirituale, al împlinirii umane, al trăirii apolinice metafora <u>"roata albă"</u> (perfecțiunea geometrică) metafora <u>"aprins inel"</u> (simbol al nunții)

antiteză

"La soare, roata se mărește;/La umbră, numai carnea crește"

"UMBRA"

simbolul al existenței instinctuale, sterile, al trăirii dionisiace

PURITATEA, SETEA DE CUNOAȘTERE, VEȘNICIA

"sufletul-fântână"

(apolinicul, specific ființei raționale și înțelepte "fiară bătrână")

antiteză

"Că sufletul nu e fântână/Decât la om, fiară bătrână,/Iar la făptură mai firavă/Pahar e gândul, cu otravă"

"CARNEA"

(trupul, instinctele, dionisiacul)

MITURI FUNDAMENTALE:

- 1. al soarelui
- 2. al nuntii
- 3. al oglinzii

VIZIUNEA BARBIANĂ:

- călătoria spre sud a laponei este echivalentă cu un drum inițiatic, iar popasul în ținutul rigăi este o probă, trecută prin respingerea nuntirii cu cineva aflat pe o treaptă inferioară a existenței.
- există 3 trepte ale inițierii:
 - cercul Venerei (tentația iubirii ce reduce omul la ipostaza de ființă instinctuală Crypto)
 - cercul lui Mercur (cunoașterea rațională Enigel)
 - Soarele (cunoașterea absolută)

NIVELUL STILISTIC

- ALEGORIA (întregul poem este construit pe baza alegoriei)
- ANTITEZA:
 - spirit materie
 - ratiune instinct
 - soare umbră
 - lumină întuneric
 - veghe somn
 - apolinic dionisiac

- EPITETE
- METAFORE INSOLITE ce conferă ambiguitate textului:

"Că sufletul nu e fântână/Decât la om, fiară bătrână,/Iar la făptură mai firavă/Pahar e gândul, cu otravă" "La soare, roata se mărește;/La umbră, numai carnea crește"

- poezia abundă de elemente de oralitate, cuvinte, exprimări de factură populară sau arhaică.

PROZODIA

- alcătuirea strofică pare destul de **riguroasă** inițial, într-**o succesiune de grupaje de 4 versuri**, dar care nu este respectată pâna la final,
- pe parcurs, poetul modern schimbă trăsăturile prozodice și sonoritățile, în funcție de mesaj și idee poetică
- măsura versurilor predominant de **8-9 silabe**, nu are constanță continuă, ci urmărește ritmurile mai lente sau mai accelerate ale dialogului protagoniștilor.

CONCLUZIE

Așadar, poemul modern <u>Riga Crypto și lapona Enigel</u>, de Ion Barbu, reprezintă o sinteză inedită a celor două tipuri de sensibilități barbiene - logico-matematică și estetică - întrunite și armonizate în spațiul liric, închegând o amplă alegorie pe tema cunoșterii. Barbu neagă astfel o întreagă tradiție literară, înlocuind ideea impusă în literatură că dragostea este un miracol în sine, un scop absolut, cu drama incompatibilității în iubire.