Radnóti Miklós

(1909-1944)

A Nyugat 3. generációjának tagja

Költő, műfordító, prózaíró

A munkássága a magyar irodalom klasszikusai közé tartozik

Budapesten született, zsidó családból származik

Apja: Glatter Jakab

Anyja: Grosz Ilona, szülésben az ikertestvérével együtt meghal, mindezt az „Ikrek hava” című művében feldolgozza

12 éves korában édesapja is meghal, anyai nagybátyja finanszírozza tanulmányait

Budapesten tanul, kereskedelmi érettségit tesz

1926: Megismerkedik Gyarmati Fannival, aki felesége lesz -> Radnóti hitvesi lírájának forrása

Szegedi egyetem: magyar-francia szak

1937: Baumgarten-díj

Munkaszolgálat a háborúidején, ezt nehezen viselte

A szerbiai Borból a Láger Heideauba került

Gyalogmenetben indították őket a magyar határ felé, a költő legyengül

Agyonlőtték őket, mert a győri kórház nem fogadta őket

Munkássága:

* 1930: Első verseskötete: Pogány köszöntő
* 1931: 2. verseskötete: Újmódi Pásztorok éneke -> ókori költők hatását mutatja (Vergilius, Theokritosz)
* 1933: Lábadozó szél
* 1935: Újhold:
  + Első, formailag is érett verseskötete
  + Ekkor már tudja a szerző, hogy halálraítélt, de a haláltudat az életörömmel ötvöződik
  + Mindez a hitvesi boldogságból is fakad
  + A versek egyszerűsödtek, az első kötetek klasszicizálódtak, a versek harmada kötött vers

Mint a bika:

* Kötet első verse
* Időmértékes vers, néhol szabályos hexameterekből áll
* A mű egy részletesen kifejtett hasonlat
* 3 idősík váltja egymást (múlt, jelen, jövő)
* Lineáris időszerkesztés
* Hasonlított: költő
* Hasonló: Bika
* Gondtalanság, heves magatartás a múltban
* A jelenben a veszélyt érzékelik
* A veszélyre a farkascsorda utal -> fasizmus
* Ezzel szemben 2 féle magatartásmód létezhet:
  + menekülés –> őz
  + harc felvállalása, küzdelem a veszély ellen, még akkor is, ha az életébe kerül
* Új életprogramot fogalmaz meg E/1-ben
* Helyt kell állnia nézetei mellet, a jövőre hittel kell tekinteni, hisz abban élete és halála példaértékű lesz a következő korok számára
* A képanyag bukolikus, természeti elemek, hangfestő szavak dominánsak
* Erőteljes a vers dinamikája

1936 – Járkálj csak halálraítélt:

* Klasszicizálódás jellemző, elfordul az avantgárdtól és az izmusoktól
* Fő célja: Humanizmus értékeinek őrzése
* Értékmegőrzéssel próbál a fasizmus ellen harcolni
* Időmértékes verssorok, veretes forma, képanyag természetes
* A fasizmus bomló értékeivel szemben, tiszta értékrendet képvisel
* Poeta Doctus (tudós költő)
* Kötet legvégén szerepel a címadó vers
  + Halálraítélt -> a munkaszolgálat élménye általi gondolat
  + Önmegszólító vers, költői hitvallás
  + Siralomházi világot ábrázol
  + A rab szorongva várja saját halálát
  + Ez a félelem kiterjed a tájra is, a fák dőlten dőlnek össze, retteg a szél, elbújik a macska
  + A költő keserűségét egy felkiáltó mondattal fejezi ki, ennek a világnak el kell pusztulnia
  + A természet is már az ember ellensége lett, az idill elpusztult a világból
  + Záró része lesz ars poeticus, a lélek erkölcsi mozgására buzdít (Havasok lakói)
  + Bűntelennek kell lenni –> Jézus (gyermeki ártatlanság)
  + Keménynek kell lenni -> farkasok
  + Farkas motívum: pozitív jelentésű itt (Mint a bika -> negatív jelentésű)

1938: Meredek út:

* Fordításai: Orpheus nyomában
* Posztumusz (halála után kiadott) verseskötete: 1946 – Tajtékos ég

Hitvesi líra:

* Szerelmi lírájának mindvégig egyetlen nő az ihletője: Gyarmati Fanni (ritka a költők körében)
* Hiányzik a műveiből a pillanatnyi fellángolás ↔ József Attila: Óda
* Szerelmének örök maradandóságát hangsúlyozza

Tétova óda:

* Műfaja: óda
* Bizonytalan -> tétova -> lehetetlen szavakba önteni azt az érzést, amit Fanni iránt érez

Eclogák:

* Az embertelenség elleni küzdelemben egy antik műfajt honosított meg -> ecloga
* Theokritosz (i. e. 3. században élt, 31 hexameterben írt költeménye van): Szicíliai görög költő
* Ezeket a verseket idilleknek nevezte (idill-> képecske)
* Természeti képek jelentek meg, ahol marhapásztorok beszélgettek, ezért bukolikus verseknek is nevezik
* Vergilius (i.e. 1. század): Szeretné a római irodalomban is a bukolikus verseket meghonosítani, ezért 10 válogatott költeményt adott közre latinul
* Válogatás szemelvény = ecloga, ezért ezeket a műveket ecloga címmel jelenteti meg, innen származik a műfaj megnevezése
* 1938: Pásztori Magyar Vergilius -> A magyar költők egy fordításkötetet adtak ki, ebben a kötetben fordítja le Vergilius 9. eclogáját és innen származik az eclogák írásának ötlete
* A háború barbárságával szemben a szellem megsemmisíthetetlenségét vallja Vergilius, illetve Radnóti is
* Radnóti terve egy 10 versből álló versciklus megjelentetése volt, viszont korai halála miatt ez nem valósítható meg
* Számozás szerint 1938-44 között Radnóti 8 eclogát írt, viszont a 6. hiányzik
* 2 variáció van:
  + A 6. ecloga elveszett
  + Esetleg a Töredék című vers tekinthető annak
* Tulajdonképpen 7 eclogája maradt ránk (5 hexameter, 2 rímes, időmértékes verselésű)
* Ugyanakkor a szerző az eclogák elé egy ciklust bevezető verset illesztett: „ Száll a tavasz”, a mű alcíme: „Előhang az eclogákhoz”

Első ecloga:

* „Mihelyt a jog és jogtalanság összekeveredik, háborúk lepik el a földet és bűnök sokasága” <- alcím
* Ez egy párbeszédes pásztorköltemény
* Költő

Beszélget, a lírai én, Radnóti gondolatai

* Pásztor
* Költő két énjének dialektusa
* Párbeszédbe vetített monológ || Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala, Zrínyi II. éneke
* A vers bukolikus idillként indul
* Tavaszi természeti képet rajzol meg
* Megjelenik hamar a kiábrándulás is, hogy csalóka ez a tavasz
* A természeti képek az emberi kegyetlenséget sejtetik
* A pásztor felidézi a közelmúltat, utal a spanyol polgárháborúra, ahol tömeget pusztultak el
* Federico Garcia (spanyol költő, polgárháború áldozata, nem vették észre hogy elhunyt) a költő pusztulásának előképe, költő halálával a műveik is elpusztulnak, így nem marad az utókorra
* József Attila haláláról is megemlékszik (őt se vették észre)
* A költők magukra maradtak, de nem adja fel ebben a reménytelen helyzetben sem a küzdést
* Záró kép: Idilli hangulat (természeti kép), bizakodás, a költő elbúcsúzik a pásztortól
* Tölgyfa || Arany János: Mindvégig
* Mi a költők feladata ebben a korban, ezt tölgyfa hasonlattal fejezi ki a szerző, a halál tudatában is küzdeni kell

Töredék:

* A címet a Tajtékos ég című kötet kiadói adták
* Keletkezése: A költő másnap vonult be munkaszolgálatra, azelőtt írta a verset
* Cím ellenére nem töredékes a mű, csattanószerű lezárás jellemzi
* Adott elaljasodott kor jellemzése, leltár a világról
* Értékveszteség jellemző a korra, a jók helyett a jogtalanság, az erény helyett a bűnök, az igazság helyett a hazugság él
* A szerző mindvégig tényeket közöl
* Anaforás szerkesztésmód jellemző -> célja: próbálkozás a kor negatív jellemzőinek szavakba öntésére
* A költő szavai elfogynak (…)
* Méltó átkot csak Ézsaiás (Biblia, Ószövetség, próféta) mondhatna erre az időszakra
* Ebből a műből hiányzik az eclogák műfaji kritériumaként a hangulati ellenpontozás
* Nincs a műben a békés életbe vetett hit, idilli tájkép -> lehetséges, hogy nem tekinthető eclogáknak

Hetedik ecloga:

* Bori lágerben írott első verse (Szerbia)
* Ezért részletesen bemutatja a versben a fogolytábor jellemzőit
* A vers címzettje a költő felesége, Gyarmati Fanni, 5x megszólítja
* Akár költői levélként is tekinthető, párbeszédbe vetített monológ
* Szerkesztőelve: Különböző valóságsíkok váltják egymást a műben:
  + Valóság-álom
  + Láger-otthon
  + Jelen-múlt
* A valóságból az álom fogja hazarepíteni a múltba a foglyokat
* A foglyokban létezik félelem, hogy van-e még otthonuk, hazájuk
* Bemutatja a fogolytábor körülményeit: szögesdróttal el vannak kerítve, semmijük sincs, bolhásak, rongyosak, fegyveres őrszeme ügyelnek rájuk, szűk helyen vannak -> állati, vegetatív szint
* Mindenki egyenrangú
* Felmerül a kérdés: Érdemes-e alkotnia, ha már az is lehetséges, hogy nincsenek olyanok, akik megértik műveiket
* Azzal, hogy az alkotás körülményeit részletezi, a költő kötelességteljesítés parancsát hirdeti
* Zárlat: Vallomás, horatiusi sor átirata -> „Csak véled tudok én halni is, élni is”

Á la recherche...

* Proust: „Az eltűnt idő nyomában” hatására ez a cím
* A szerző az eltűnt időt, a békét, az idillt, a barátait kutatja
* A halál közeli tudatából szembenéz a múlttal, ezért a téma hasonlítható Apollinaire: „A megsebzett galamb és a szökőkút” című művéhez (első I. VH.-ban elvesztett barátait keresi, míg Radnóti a II. VH.-ban eltűnteket.)
* A mű hexameterben íródott
* A költő nem tud választ adni, hogy hova tűntek ismerősei, barátai, de „mindegy” is hova tűntek, a pusztítás nyomot hagy az élőkön is
* Az elveszettek emléke az élőkben tovább él, az idill viszont nem térhet vissza
* A költemény a vers keletkezésének körülményeit is rögzíti (Szerbia- fogoly)
* Önmagát a túlélőkhöz sorolja

Az utolsó stáció:

* Erőltetett menet:
  + Hatással van a műre Walter von der Vogelweide: „Ó jaj, hogy eltűnt minden” című műve
  + Németről magyarra fordítja le, ez a vers 13-14 szótagos nibelungizált alexandrinban íródott
  + Ennek hatására írja Radnóti ezt a művet
  + A kettétört sorok a foglyok vánszorgását érzékeltetik
  + A forma látványossá teszi a tartalmat
  + Személyes élményből született a vers
  + Vitát folytat önmagával, hogy hogyan döntsön
  + Az érvei a feladás mellett fájdalomból és félelemből adódnak
  + Az otthona romokban, nincs hova hazatérnie
  + A 2. felében a bizakodás hangja szólal meg: érdeme-e folytatni az utat
  + Idilli kép, hat az érzékszervekre a feltételes mondatok: amit leír nem a valóság
* Razglednicák:
  + Szerb szó: képeslapot jelent
  + Golgotájának egyes állomásait örökítik meg ezek a képeslapok
  + Első:
    - 1944 augusztusában a hegyek között született az első
    - Szürrealista kép a front közeledtében adódó riadalomról, zűrzavarról
    - Erre a képre jellemző a folyamatos változás, majd egy ellentét figyelhető meg
    - A külső változással szembeállítja a költő a benne lévő állandóságot, a szerelmi érzést (Gyarmati Fanni)
  + Második:
    - Bukolikus békét mutat be
    - A szövegben egy apró pásztorlány jelenik meg, illetve parasztok, párok, akik élik mindennapi életüket és még nem érzékelik a közelben lévő háborús pusztítást
    - A riadt kifejezés már a félelmüket tükrözik
  + Harmadik:
    - Mohács, 1944 október
    - A 3. részben az emberek vegetálnak már a menetelés közben
    - Szenvednek, szinte mát nem is emberi életet élnek, sejtik a halálukat
    - A halál közeledtét alliterációval fejezi ki a költő
  + Negyedik:
    - A barátjának Lorsi Miklósnak a halálát örökítette meg Radnóti (hegedűművész)
    - Egy SS katona tarkólövése végezte ki
    - A költő a saját halálát is hasonlóan képzeli el
    - „Halált virágzik most a türelem” -> A türelem rózsát terem átirata
    - A közmondások általános, örök igazságot fogalmaznak meg, ezek az igazságok is megszűntek

Radnóti életét is hasonló tarkólövés ontotta ki Abdánál