Ady Endre pályája, szerelmi költészete és a szimbolizmus

I. Életrajza röviden 1877-1919

* **1877. Érmindszent**, kálvinista, elszegényedett nemesi családban született
* Gyermekkora falusi környezetben telt
* **Iskolái:**
* nagykárolyi piarista gimn.
* zihali református kollégium
* debreceni jogakadémia
* **Első szerelme Diósyné Brüll Adél (verseiben Lédának nevezte)**
* **Pályakezdés:** Debrecenben és Nagyváradon újságíró. Újságíróskodás hatása **szépirodalmi munkáira:** Költészete aktuális, a napi politika megjelenik benne. A publikum fontos tényező volt számára.
* Párizsba utazgatott Lédával
* **Nyugat főmunkatársa (1908)**
* **Vérbaj:** éjszakai életmódja miatt Szakít Adéllal
* **Második szerelme**: Boncza Berta
* Betegsége súlyosbodik
* **1919-ben** meghalt

II. Ady Endre pályaképe

I. Első verseskötete Debrecenben jelent meg, de még nem találta meg saját költői hangját. 1906-ban jelent meg a harmadik verseskötete **Új versek** címmel, ez volt a magyar modern irodalom korszaknyitó kötete.

Új versnyelvvel jelentkezett, amelynek jellemzői:

* központi szimbólumok használata
* felfokozott képhasználat (sok allegória és metafora)
* alakzatok (párhuzam, ellentét, ismétlés)
* töredezettség
* felfokozott én-kultusz
* tömörség, rövid sorok, mondatok

Ady híres lett, és egyben megosztó figurává vált. Az első kötetek stílusirányzatai: **szimbolizmus, szecesszió**.

Jellegzetes témái: a haza; a magyarság; a szerelem (ambivalens=ellentmondásos), tesi szerelem; a pénz hatalma; lázadó versek: forradalmi és kuruc versek; ambivalens istenélmény.

II. Pálya középső szakasza

Epikus, verses regénykísérletek, novellákat is írt, illetve megírta utolsó Léda-verseit és istenes verseit. Kulcsszavak a korszakhoz:

* **Szertelen élet**: életpazarlás = művészi életforma, bohémség kötelességből
* Betegségek
* Halálfélelmek
* Szanatóriumok
* **Stílus**: komor, fenséges
* **Forma**: kígyózó gondolatok
* **Téma**: istenkeresés, háború, halál

III. A megromlott egészségi állapota miatt egyre kevesebbet írt és a lírai én helyett többet foglalkozik a külvilág negatív eseményeivel. A háború időszakában írja a Halottak élén címü kötetét, amelyben az öldöklés ellen emeli fel a szavát, aggódik Magyarország sorsáért. A költő a magánéletben viszonylagos nyugalomra lel, Csinszkához írott versei letisztultak, látszólagos harmóniát sugároznak, egy szelíd szerelem képét rajzolják elénk.

Szimbolizmus = a jelképek rendszerével élő sajátos kifejezésmód.

A szimbolista művészek (költők) vezető csoportja az 1880-as, 1890-es évtizedben szerveződött, eleinte dekadenseknek nevezték magukat, szembehelyezkedve a kisszerű polgársággal. A hagyományos kultúra és művészet elavultságát érzékelték, elkívántak attól különülni (ld. "elefántcsonttoronyba" vonulás), szellemi arisztokratizmusba menekültek, vagy elvállalták akár a bohém magatartást is.

A szimbolista művész a jelenségvilág mögötti lényegi tartalmakat, az "ideákat" törekszik megragadni, ehhez fő eszközül az önmagukon túlmutató, **sejtelmes jelentésvilágú jelképeket** választja.

Jellegzetesen szimbolista nyelvi eszköz még az **újszerű szókapcsolat**, az erőteljes **zeneiség** és a **szinesztézia** (=két különböző érzékterületről vett benyomás összekapcsolása) is.

III. Szerelmes versek - Léda-versek

Az Új versek kötetben külön ciklust jelentenek az úgy nevezett Léda asszony zsoltárai, amelyeket a szerzőnek Brüll Adéllal folytatott viszonya ihletett. Ez a viszony a társadalom számára elfogadhatatlan. Ennek okai:

* Léda zsidó származású
* férjes asszony
* „eltartja” Adyt
* idősebb Adynál.

A Léda-zsoltárok címével is “baj” van (a zsoltárt a keresztény Istenhez írják). Ady ezekben az ölelés mester asszonyának nevezte Lédát. Ady élesen szembehelyezkedett a kor erkölcsi és költészeti konvencióival. Lásd: Az én menyasszonyom, amelyben a társadalmi előítéletekkel szembefordul és egy nőtől nem az erkölcsi tisztaságot, hanem a kitartást várja el.

Új, nyugati szerelemfelfogás: a nő démoni, veszedelmes, kiismerhetetlen. A szerelem vad, kegyetlen, leküzdhetetlen szenvedély. **A versekben megtalálhatók az alábbi elemek:**

* Ambivalens érzések
* Egymás gyötrése
* Közöny
* Elvágyódás, el nem menekülés
* Rettegés a szerelem elmúlásától
* Csók ájulásig
* Elégedetlenség
* Szerelem + harc + halál (szecessziós stílus)

Lédával a bálban

1907 januárjában keletkezett, mikor egész Párizs a farsangot ünnepelte. Ady meghasonlottságot érzett ennek láttán, mert ekkor Léda és közte értelmetlen veszekedések zajlottak le.

Ez egy szokatlan, bizarr szerelmes vers. Az idillel szembeállítja az igazi szenvedély tragikumát - Ady és Léda szerelme diszharmonikus volt.

Látomásos vers. A bál, ahova Ady és Léda belép nem igazi bál, mert nem valós dolgok történnek benne. A „mi” Adyra és Lédára utal, az „ők” (mátka-párok) pedig mindenki más, akikre önfeledt boldogság, fiatalság jellemző.

Romantikus kép - kísérteties pár.

Egyik elemzője szerint a haláltánc műfajára is támaszkodik.

Szecesszió (halál + szerelem)

Komor hangulatú jelzők.

Dermesztő magány, elidegenedés jelenik meg a versben.

A koszorú jelentése a versben:

* **Első versszakos rózsakoszorú**: Az ifjúság boldog tudatlansága. A boldogságot, gondatlanságot jellemzi, ami a fiatalsággal együtt jár.
* **Hervadt rózsakoszorú**, pedig a fiatalság, gondatlanság, tapasztalatlanság elmúlását jelenti.

A versben három évszak jelenik meg: tavasz (vagy koranyár), ősz (hervadás) illetve tél (téli szél).

A mátkapárok rádöbbennek, hogy nem csak boldogság és öröm van a világban, hanem az elmúlás is, amelyet a fekete pár képvisel. Megjelenik a hallás, a látás, a szaglás és a tapintás, mint érzékterület.

Hallás: zene

Látás: Rettenve néznek

Szaglás: parfümös

Tapintás: forró, pára

A mozgásnak is szerepe van a versben: szemléletes mozgással (szerteszór, táncba kezd, szétrebbennek) érzékelteti a fekete-pár negatív légkörének a hatását. Valamint hallással kapcsolatos dolgokba is mozgást visz (Sikolt a zene, tornyosul, omlik).

A **legjellemzőbb költői eszköz a versben az ellentét**, ellentétre épül az egész vers. Mi <-> Ők. Valamint **halmozza a jelzőket**, amelyekben az ellentétek jelennek meg.

Sejtelmes vízió fejezi ki a boldogtalanságot, az elmúlást.

Héja-nász az avaron

Műfaja dal. Témája a szerelmi viszony, mint küzdelem, hajsza. Végletek közt csapongó, őrülettel határos szerelmi szenvedély. Vergődés, nyugtalanság, fájdalom, céltalanság.

Hangulata egyszerre lemondó és intenzív.

Szimbolista vers, a központi szimbólum a héja pár (=Ady+Léda). A versben megjelenő „mi” szembeszáll az „őkkel”, ugyanúgy, ahogy a Lédával a bálban, c. versben. A versben térbeli, tempóbeli, időbeli vonatkozásokat figyelhetünk meg. A mű elején gyors a tempó, magasban történik a nász, a vége felé pedig lelassul a mozgás és a föld a helyszín. A mű a szerelemből a kiégésbe vezet (az életből a halálba).

1. **A cím értelmezése**: A héja-pár Ady és Léda, a nászuk a szerelem, az avar a szerelem kihűlésére, elidegenedésére utal.
2. Ady felrúgja a korábbi költészeti konvenciókat, amelyek szerint a szerelmes madarak a galambok. A héják nem békés turbékoló madarak, hanem ragadozók, nem túl szimpatikus állatok. Ezekre az állatokra nem a gyengéd szerelem a jellemző.
3. **A mű térszerkezete:** Fentről lefelé tart, ez azt jelenti, hogy szerelem leszálló ágban van.
4. **A mű időszerkezete:** A nyárból az őszbe tart, azaz a tomboló szenvedélyek időszakától, a szenvedélyek kihűléséig, elhidegüléséig.
5. **A vers központi szimbóluma a héja szimbólum, amely az egész versen végigvonul.**
6. **Egyéb költői eszközök**

hanghatások: vijjogva (szerelem intenzitására utal), sírva (a szerelem fájdalmasságára utal), csattognak, csókos

intenzív, dinamikus igehasználat jellemzi a verset.

Pl.: kergetőznek, csattognak, dúlnak, űzve szállunk, egymás húsába beletépünk

A szenvedély hatalmas mivoltára utalnak, ugyanakkor a kitaszítottságra is, az állandó veszekedésekre és egymás állandó bántására utal a költő, „lehullunk” pedig a szerelem meghalását mutatja. -> ambivalens szerelem, amelyben együtt van a szenvedély, a szenvedés és a halál.

Elbocsátó, szép üzenet

1912 Nyugat, Léda már nyűg volt Adynak

Léda alulmaradt, nem bírta a második helyet. Sértegette Adyt, aki félrelépett. Ady-Léda kapcsolat lezárása, kegyetlen leszámolás, szerelmük megtagadása.

Léda megalázása, lesajnálása szemben a lírai én nagyszerűségének hangoztatásával.

Az egyik legkegyetlenebb vers. A költő felsőbbrendűségét sugallja. Az egész szerelmet megtagadja
Hangvétele gúnyos, haragos, néhol elégikus.

Episztola + kifordított elégia. Gonosz, öntelt szakítólevél (valódi levél) + művészi levél

Cím: ironikus, ellentétes a vers üzenetével

Téma: 1. leszámolás szerelmével, 2. a költő dicsérete

Visszamenőleg megsemmisíti a Léda-versek személyességét

IV. Csinszka-versek

Csinszka Ady feleségének, Boncza Bertának a beceneve. Házasságuk **1915-1919-ig** tartott.

A **Csinszkához írt versek hangvétele teljesen más**, mint a Lédához írt versek.

Boncza Berta Svájcban tanult egy leánynevelő intézetben franciául (háztartást vezetni, levelezni, társalogni). Őt azonban a művészetek érdekelték. 16 éves kora körül levelet írt Adynak (34 éves volt) a Szeretném, ha szeretnének c. verse kapcsán. Két évig leveleztek. Az első találkozás nem volt túl sikeres. Pár hónap múlva újra találkoztak. Ady akkor el is jegyezte a lányt. Az apa ellenezte a házasságot. Egy év múlva az árvaszék jóváhagyásával összeházasodtak. Többnyire Csucsán éltek a Bocza-kastély melletti kis házban. Boncza Miklós halála után Bp-re költöztek. A költő ekkor már nagyon beteg volt.

Léda – versek	**Csinszka – versek**
- ambivalens érzések jelennek meg - szenvedély - erotika	- a szerelem a lírai én megmaradásának lehetősége, menedék - béke
- az ellentét versszervező elem mi-ők	- a beszélő jellemző megnyilvánulásai a szorongás, a hála és a könyörgés
- a szerelem a halál, a harc motívumával kapcsolódik össze	- kifejezésmód leegyszerűsödik
- szimbolikus – allegorikus képalkotás jellemzi	- háttérként megjelenik a háború, a pusztulás
- a lírai én szerepei között megjelenik az értékőrzés és az értékmentés

Őrizem a szemed

műfaj: Dal

hangulat: elégikus, lemondó

érzések: gyöngédség, hála

Méltatlanság érzete

Kétség: kapcsolatuk, a világ sorsa

öregedés- szerelem ellentét

Nyugalom és béke megőrzésének szándéka

A versben többféle életérzés is megjelenik:

* **öregség**: vénülő kéz, szem
* **összetartozás:** fogom meg a kezedet
* **háborús félelem és szorongás**: ősi vad, kit rettenet űz
* **másikba kapaszkodás**: fogom meg a kezedet
* **óvó-védő gesztus**: őrizem a szemed
* **meghittség**: maradok meg még neked
* **elégikus rezignált hangvétel**: nem tudom miért, meddig maradok meg még neked)