Zólyom várában született 1554-ben – nemesi család, kitűnő nevelők, köztük Bornemissza Péter író, költő, a magyar reformáció jeles alakja; külföldi tanulmányok (Nürnberg)

Apja. Gyarmathy Balassi János zólyomi várkapitány; felségsértés vádjával elfogják, elkobozzák a család vagyonát, Balassi Jánost börtönbe zárják 🡪 a család Lengyelországba menekül

1572: apja kegyelmet kap, de többé nem élvezhetik a Habsburgok bizalmát, apja Habsburg-hűségét bizonyítandó Balassi Bálint az Erdély ellen induló sereg katonája lett 🡪 1575. Gyulafehérváron Báthory István erdélyi fejedelem fogságába kerül (Báthory barátként kezeli)

1577. meghal az apja, így hazatér Magyarországra 🡪 gyámja, Balassi András (nógrádi főispán) kiforgatja maradék vagyonából 🡪 mélypont: lócsiszár lett

1579. Egerben hadnagy 🡪 majd Érsekújváron 100 katona hadnagya (Zsoldos)

1578. szerelme/szeretője lesz gr. Ungnád Kristófné Losonczy Anna, akihez az Anna-verseket, később a Júlia-verseket írja

Dobó Krisztina: Balassi unokatestvére, érdekházasságot kötnek, Sárospatak várában élnek. 🡪 vérfertőzés miatt érvényteleníti a pápa házasságukat, a vár bevétele miatt felségsértés a vád

1587. Losonczy Anna megözvegyül, de Balassiról- rossz híre miatt – hallani sem akar, hiába udvarol neki, és írja a Júlia-verseket

1589. Lengyelországba vonul vissza, Wesselényi Ferenc vendége, akinek felesége Szárkándy Anna ihleti (valószínűleg) a Célia-verseket

1591. hazatér Magyarországra – részt vesz a 15 éves háborúban 🡪 1594. Esztergom ostromakor átlövik mindkét combját, sebei elüszkösödnek, belehal sérüléseibe

Valódi humanista költő: a reneszánsz értékrend megtestesítője: életvágy, szenvedély, szerelem, vitézség, a természethez és Istenhez való közvetlen viszony jellemzi, valamint tudatosság a művészetben

Jelentősége

A 16. századi magyar nyelvű humanista líra megteremtője, mestere. Az első olyan magyar nyelvű költő, akit Európa elismer.

Poeta doctus, azaz tudós költő, korának egyik legnagyobb műveltségű embere: több nyelven beszél, fordít, tanulmányai révén ismeri az európai reneszánsz vívmányait. Az első magyar szerelmes vers szerzője valószínűleg – ő az első magyar trubadúr (a trubadúrköltészet eszmerendszerében alkot – erről a témáról lásd a szerelmi lírájáról írottakat később) – korábban inkább csak erotikus költemények, virágénekek születtek, szerzőik ismeretlenek ((kivétel Dobó Jakab és a Pataki Névtelen –aki vagy Dobó Jakab, vagy Balassi)) –

Az első magyar költő, aki tudatosan szerkeszti, ciklusokba rendezi műveit: létrejön a Balassa Kódex: Balassi maga kezével írott könyve – a reneszánsz egyik legtitokzatosabb, legcsalafintábban szerkesztett kötete

Költészete

Három nagy témája van: a szerelem, a vitézi élet és az istenes versekben szóhoz jutó bűnbánat.

Ő az első költő, aki magyar nyelven ír, annak ellenére, hogy nyolc nyelvet beszélt. Balassi Bálintot tekintjük a magyar nyelvű poétika megteremtőjének.

Költészetének háttere: három részre szakadt ország

a reformáció 🡪 az első magyar bibliafordítások, Vizsoly(1590)

reneszánsz

Reneszánsz

A szó jelentése: újjászületés. Itáliából indul, majd a 15. századra eljut Magyarországra is.

Az itáliai városállamok: Firenze, Genova, Padova, Velence, majd a németalföldi városok válnak reneszánsz központokká.

Az antik görög-római kultúrát tekintik eszményinek, ezt tanulmányozzák és utánozzák valamennyi művészeti ágban

Humanizmus, földi élet öröme lesz a fontos, egyéniség szerepe meg nő (név)

Mátyás király hozza be, először a királyi udvarba fog kialakulni majd szélesebb társadalmi körökben is.

Művei kéziratos gyűjteményekben maradtak fenn, életében nem jelentek meg

Vallásos lírája jellegzetesen reneszánsz: kevésnek érzi hitét, vágyakozik a hit és Isten

Szerelmi lírái

Nagy Ciklus tartalmazza szerelmes verseit, melyek nagy részének ihletője Júlia, azaz Losonczy Anna – Balassi egy új szerelemfelfogást képvisel, amely rendkívül szokatlan volt a pajzán virágénekekhez, erotikus költeményekhez szokott olvasóközönség számara: ez volt a lovagi szerelem, más szóval udvari szerelem vagy trubadúrlíra. Ebben a szerelemben a költő szolga vagy rab, a szeretett nő pedig fölötte álló, magasabb rendű lény.

A lovag szerelme szolgálat, érzelmileg a szeretett nő alárendeltje – a fennálló vallási, feudális hierarchia leképeződése ez. A lovagköltő nem várt viszonzást, pusztán vágyakozott és istenítette a szeretett nőt.

Meghatározó érzések: gyötrődés, vágyakozás, szenvedés, remény és rajongás – ellentétes, azaz ambivalens érzések jelennek meg egy-egy költeményben; a költő őszintén feltárja ezeket

Júliát a versekben istenasszonynak nevezi, mint földöntúli lény, mitologizált nőalak jelenik meg. „A szerelem hasonlatos az ellenséghez: foglyul ejt és gyötör” – írja Balassi – Versek: Hogy Júliára talála…; Darvaknak szól

Két szakasz

Júlia-versek – Losonczy Annához (beteljesületlen szerelem) – Petrarca nagy hatása; olyan versek melyeket régebbi művek ihlettek; 1588 körül

Célia-versek – Szakrádi Annához (Wesselényi Ferenc hitvese) – 1590-91 körül; költészetének utójátéka; nyugodtabb, nincsenek érzelmek, háborgások

Hogy Júliára talála, így köszöne neki:

Dallamvers: egy török diákének szótagszámára írta a szöveget

Műfaja: Virágének (jellegzetes reneszánsz ének)

A vers egy helyzetképpel indul: a Júliával való váratlan találkozás örömét örökíti meg, a vers az udvarló költészet remeke, bókok halmaza

1 vsz.: rajongó felkiáltás, a lírai én megszólítja, egyben rajongva üdvözli Júliát: „Egészséggel!”

A következő 4 vsz. egy áradó metaforasor: a szerelmes költő a kedves szépségét dicséri; eszköze a metafora: költői kép, névátvitel, két dolog azonosítása közös tulajdonság vagy hangulati hasonlóság alapján.

Nyilvánvalóan túlzó, már-már fokozhatatlan teljessége ez a költő érzelmeinek: Júlia lényének tökéletességét érzékelteti tehát a költői képek változatossága: (dőlt betűvel lásd a versből vett idézeteket)

Vidámság, édes kévánság, boldogság – reneszánsz belső értékeket emel ki

Palotám, jóillatú piros rózsám, gyönyerő szép kis violám – a reneszánsz főúri kert, a természet szépségeivel azonosítja Júliát

Szemüldek fekete széne – a női test szépségét dicséri

Napom fénye, életem reménye – a világmindenséget jelenti számára Júlia

Az 5. szakasz összefoglalása az előző 4-nek, de tovább is képes fokozni Júlia dicséretét: fokozásos halmozással (szívem, lelkem, szerelmem, fejedelmem)

A felfelé ívelő hangulat az 5. Strófában teljesedik ki, ezért ez az érzelmi, hangulati csúcspont.

A záró szakaszban a költő lehiggad: Júlia reakciója az áradó bókokra egy elnéző, vagy épp lenéző mosoly. Ez a szituáció teljes mértékben megfelel a lovagi szerelmi társasjáték szabályainak. Júlia tehát elérhetetlen, megközelíthetetlen, a szerelem szükségszerűen viszonzatlan marad.

A mű ritmusa, verselése ütemhangsúlyos: nyelvünk sajátos lüktetésére épül: hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltják egymást; itt egy sor 2 ütemre bonthat

Kiben a kesergő Céliárúl ír (1590-91, Lengyelo.)

Műfaja: Életkép (Célia gyászolja az öcsét)

Nincs epikus keretbe, nincs történetbe beágyazva. Csak költői képek halmozása a vers

Költői kép: 3db hasonlat, megfordított hasonlat (jobban kifejezi az érzelmeket)

Szerkezete

1 vsz.: Célia fájdalmát írja le

2 vsz.: Balassi meglátja még a sí Céliába is a szépséget

3 vsz.: liliomszál leszakítva 🡪 Júlia feje lekonyul (nincs megfordítva a hasonlat)

A szerelmi ciklus lezárása: A költő látván, hogy Júliát sem észérvekkel, sem könyörgéssel szerelemre gyújtani nem képes, a kötet 58. énekében panaszával betölti az eget, földet, tengereket (Ó, nagy kerek kék ég…), majd a záró versszakban bejelenti, hogy többé nem említi Júliát. Ezután két külföldi rosszlányról szóló vers következik a kötetben, majd a 61. darabban elhangzik a híres kérdés: „Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog az végeknél?”A válasz rejtve a kérdésben: semmi! – ez a kijelentés értékű kérdés a Júlia-szerelemmel való leszámolást jelenti

Vitézi versek:

Balassi tehát a búszerző szerelem elől a végvári életmódba menekül. Nála fegyver és költészet egymást kiegészítő tényezők (szemben Janus Pannoniusszal). A reneszánsz ember értékrendjébe kitűnően illeszkednek a katonai erények: vitézség, bátorság, virtus, hazaszeretet.

Egy katonaének (1598, Lengyelo.)

Önéletrajzi háttér

Kevés ilyen témájú verse van, de több alkalommal megemlíti a végvári életet

Cím: téma és műfaj jelölő

Műfaj: katonaének

Téma: hazáért és kereszténységért való harcot mutatja be

Életképi jellege erős

Szerkezetileg szimmetrikus: 3 pillér

1 vsz —> 2-4 vsz(indoklás) 🡪 5vsz —> 6-8vsz(indoklás) 🡪 9 vsz.

Szerkezet

Az 1. versszak a vitézek megszólításával, egy költői kérdéssel indul; a költő katonatársait szólítja meg. A természet is megjelenik, mint a szabadság kifejezője, és ezután dicséri a végvárak katonáinak életét, szemlélteti a vitézi élet nagyszerűségét.

A 2-4. versszak az első strófa állítását igazolja, részletezi; megjeleníti a végvári vitézek életének mozzanatait. Nem titkolja a vitézi élet keménységét, sőt azt sugallják a képek, hogy éppen emiatt szép itt az élet.

Egy mozgalmas képtárul elénk: igék, hangutánzó szavak halmozása szolgál a csata hevének bemutatására: lendület, mozgalmasság, szenvedély jellemzi a vitézek életét.

Ezt a mozzanatot emeli magasabb szintre az 5. versszak, a második pillér. A részleteket itt már elhagyva a katonaéletet a kor legmagasabb eszméjévé emeli.

Majd a katonaság jelentőségét, a vitézi életmódra jellemző erkölcsi jegyeket állítja elénk példának: emberség, tisztesség, vitézség, és a legfőbb érték: a hazaszeretet (5. vsz.)

A következő nagyobb szerkezeti egység ismét három szakaszból áll 6.-8.-ig. Újra mozzanatos képeket látunk itt a katonaéletről, de az élet hangulata már gyászosabb, mint a 2-4. strófában láttuk.

Különösen szembetűnő a hangulati-tartalmi ellentét a 4. és a 8. versszak záró soraiban. Ott: a ”nyugszik reggel, hol virradt” s a ”mindenik lankadt s fáradt” még csak a csata utáni elnyugvást, erőt gyűjtő pihenést jelentik; itt a ”halva sokan feküsznek” s a ”koporsója vitézül holt testeknek” már az örök elnyugvást, hősi halált mutatják.

Vers utolsó egységében a katonalét veszélyeit sorakoztatja fel: éhség, szomjúság, fáradtság, nagy hévség (=hőség), és a lehetséges hősi halál.

A harmadik pillér a verset lezáró 9. strófa elragadott felkiáltással zengi az örök dicsőséget. Ez a nagy erejű érzelmi kitörés egyszerre válasz is a két, hangulatilag eltérő képsorozatra.

Az utolsó vsz.-ban a társakhoz szól, sorsközösséget vállal velük, Isten áldását kéri rájuk.

Istenes versek:

33 éves kora körül elhatározásra jut, amit több versében is bejelent: egész életművét Isten szolgálatába kívánja állítani.

Pályájának valamennyi szakaszában írt istenes verseket, de ekkor, életének válságos éveiben komolyabban Isten felé fordul.

Ennek okai: feltételezések szerint a viszonzatlan szerelem, a zilált élet kimerítették a költőt; tudja, hogy bűnös: lelki békét, megnyugvást keres, megbocsátásért, feloldozásért könyörög.

Jellemző hangnem: bensőséges, kitárulkozó, őszinte hang; néhol panaszos, könyörgő, máshol szinte vitatkozik, alkudozik Istennel.

E verseinek fontos reneszánsz vonása, hogy a költő, mint egyén áll Isten előtt, nem úgy általában a bűnök bocsánatáért, hanem egyéni megváltásért könyörög.

Versek: Adj már csendességet… ; Kiben bűne bocsánatáért könyörgött…

Adj már csendességet (1952, Lengyelo.)

A vers egyetlen nagy kérlelő könyörgés: kezdő soraiban rögtön megjelenik a csend, a lelki béke, nyugalom óhajtása.

Az élet viharaiban megfáradt ember szólal meg – őszintén, mélyről törnek elő érzései.

Versben meghatározó a belső zaklatottság, a vívódó lélek nyugtalansága, az érzelmi hullámzás (korábban Szent Ágostonnál találkozhattunk ezzel a vívódó alaphangnemmel)

A vers 2. egységében a költő beismeri vétkeit, érzékeli azok súlyát, ezért bocsánatért fohászkodik – valóságos belső vitát folytat Istennel, igyekszik meggyőzni őt: „irgalmad végtelen”- írja: hit és bizalom tükröződik ebben a kijelentésben (6. vsz) –

Verselése: 1 sor 3 ütemre tagolódik a belső rímek által – ez a Balassi strófa: aab ccb rímképlettel.

Címe az első sorból lett kiemelve.

Balassi-strófa

Három sorból szerkesztett versszak, minden sora a belső rímek által három egységre tagolódik. Emellett az egész vers háromszor három, tehát kilenc strófából áll. De nemcsak külső, hanem a mélyebb, belső kompozícióban is hármas szerkesztési elv valósul meg.

A sorok szótagszáma 6-6-7, rímképletük: a-a-b, c-c-b, d-d-b.

Balassa kódex:

saját kezével írott könyv, az első tudatosan szerkesztett magyar verseskötet, mely – bár csak másolatban és töredékesen maradt fenn – feltételezett tagolása: 1(katona vers)+33+33+33 (= 100 vers)

Dante Isteni színjátékának mintájára, ill. az isteni teljességet jelölő számmisztikának megfelelően (a mű első, bevezető verse is 99 sorból áll). a kötet versei tartalmuk szerint 3 nagy ciklusba oszthatók.

Saját élete szerint kronológiai sorrendben felosztotta verseit ciklusokra, ezért is nevezik versei ezen együttesét lírai önéletrajznak.

Ciklusának első határvonala a házassága, ami előtt 33 vers született, ezek vegyesen Anna versek, a tavaszi- és vitézi énekek.

A második rész a Júlia verseket tartalmazza.

A harmadik rész feltételezhetően 33 istenes verset tartalmazhatott, de a kötet csonka, ugyanakkor más forrásokból ismerjük a költő 18 istenes versét, így ezek mindenképpen külön csoportot alkotnak.