1909-ben jelent meg Babits első kötete, a Levelek Iris koszorújából. A kötet gyűjteményes jellegű, 1902 óta írt verseiből válogatta össze. Gyűjteményes jellegű abban az értelemben is, hogy egymástól eltérő, sokszínű arcát mutatja meg benne a költő. A kötetcím egyben értelmezi a sokszínűséget, hiszen Írisz a görög mitológiában az istenek követe, az ezerszínű szivárvány istennője. A versek az istennő koszorújának levelei. Téma-, stílus-, hangnem- és versformabeli sokszínűség jellemzi a kötetet. Újklasszicizmus és modernség egyszerre szólal meg a versekben. Egy dolog azonban mindvégig állandó: a minőség iránti elkötelezettség.

A Levelek Iris koszorújából kötetben a pályakezdő költő a világ és a benső tudattartalmak sokszínűségét mutatja be. A versek többféle stílushatást mutatnak: a Messze... messze.... az impresszionizmus, a Fekete ország a szimbolizmus és az expresszionizmus hatását tükrözi. Babits játékossága akár szecessziós stílusúnak is tűnhet. A hangok, hangulatok erősítésének szándéka (alliterációk, hangulatfestő szavak használata) rendszerint túlmutat a vers tartalmán. Az eltérő olvasatok éppen ennek köszönhetőek.

S minthogy a kötetcím Írisz nevét említi, a harmadik versben megszólíttatik maga az istennő is. A Himnusz Irishez a világ sokszínűségét befogadni kész lírai én megnyilvánulása. Ez a vers is önfeltárulkozás:

„Idézd fel nekem ezer égi képet

és földi képet, trilliót ha van,

sok földet, vizet, új és régi népet,

idézz fel szóval, teljes enmagam.”

Expresszionizmus: avantgárd stílusirányzat; az intenzív belső tartalmak kifejezését tekinti elsődlegesnek; az elnevezést Hervé használta először (1901) az impresszionizmussal szembefordulás tudatos vállalóira, a belső lelki tartalmak korlátoktól mentes kiáramlását jelölte meg egyedüli teremtőművészetként; legjelentősebb képviselői a képzőművészetben: Van Gogh, Munch, az irodalomban: Brecht, G. Trakl, G. Benn, Kassák Lajos.

Újklasszicizmus: a XX. század első felében, az avantgárd után kialakuló művészeti irányzat; legfőbb jellemzője a letisztult, hagyományos formákhoz való visszatérés.

A kötet nyitó verse az In Horatium. Programvers vagy inkább ars poetica. Az antikvitás költészetéért lelkesedő Babits az aranykor költőóriását, Horatiust szólítja és szólaltatja meg versében. Az In Horatium cím jelentése kettős. Egyszerre jelenti a tisztelet megnyilvánulását és a szembenállást. Ugyanakkor az idézett első négy sor az arisztokratikus gőg megnyilvánulásaként is értelmezhető.

„Gyűlöllek: távol légy, alacsony tömeg!

ne rezzents nyelvet: hadd dalolok soha

nem hallott verseket ma, múzsák

papja, erős fiatal füleknek.”

A középút elvetésével Babits nyíltan vállalja a mindenségvágy, a „soha meg nem elégedés” eszményét. Az idézett verssorok eredetileg a kultikus szertartások nyitányára utalnak, amely a be nem avatottak távoltartására irányult. Az áttett jelentés hasonló tiltás: a be nem avatott (értsd: az irodalomhoz nem értő) személyeket igyekszik távol tartani a titkos misztériumtól.

A vers műfaja óda, így az ókori ódák versformáját, az alkaioszi versszakot idézi. Az istenek megszólítása helyett Babits verse rejtett, titokzatos erőket szólít meg. A nyitó versszakot követő hat strófa himnikus szárnyalású, és nem csupán a természet erőinek dicsőítésére, hanem filozófiai gondolatok kifejezésére is szolgál. Babitsot már ekkor is elsősorban filozófiai problémák, az élet-halál, a megismerés, a kifejezhetőség, az objektum-szubjektum viszonyának kérdései foglalkoztatták. A vers kulcsa pedig a Hérakleitoszt idéző dialektika gondolata lett: „nem lépsz be kétszer egy patakba”.

Babits a változás szükségessége mellett foglal állást. A hagyománnyal ellentétes mondandót a hagyomány útján mondja ki a költő. Így lehet a Horatius által az „aranyos középszert” kifejező versszaktípus „a soha meg nem elégedés” gondolatának kifejező kerete. Babits ars poeticája világos:

„állj akarattal a

rejtett erőkhöz, melyek a változás

százszínű, soha el nem kapcsolt

kúsza kerek koszorúját fonják.”

A költészet egyetlen lehetséges módja a folytonos megújulás. Az ódát lezáró három strófa mintegy összefoglalja és kinyilatkoztatja a meglelt költői programot.

A költemény versformája az óda másik jellegzetes típusát mutatja: a szapphói versszakot.

A központi gondolat a legnagyobb bűn, egyben a legnagyobb erény: a lázadás felmagasztalása. A bűn – mint megszólított transzcendens alak – hallgatja a dicsőítést és a fohászt. Költői ars poetica ez is, a változtatni, a merészen, bátran újítani akaró költő önfeltárulkozása. A korábban olvasott filozófusok közül Nietzsche hatása ismerhető fel a versben.

Ars poetica: költészettan, költői mesterség (lat.); 1. olyan műalkotás, amely a költészetre vonatkozó szabályokat foglalja össze 2. olyan műalkotás, amelyben a költő a költészethez fűződő viszonyáról, az irodalom és művészet feladatáról vall.

Alkaioszi versszak: alkaioszi sorokból álló strófa: X– u –(X((– uu – u – alkaioszi tizenegyes; X– u –(X((– uu – u – alkaioszi tizenegyes; X– u –(X((– u – (u alkaioszi kilences; – ; –uu(–uu(–u(–u alkaioszi tízes; –;A modernebb értelmezés szerint a harmadik és negyedik sor egybe tartozik, így alkotják az alkaioszi tizenkilencest.

Óda: (a görög odé = ének szóból); lírai műfaj, magasztos tárgyú patetikus hangú ének, istenekhez, kiemelkedő személyekhez vagy megszemélyesített fogalmakhoz szól. Tárgya szerint lehet egyéni és közösségi, módszere szerint dicsőítő vagy bölcseleti. Eredete az antik görög költészetig nyúlik vissza, akkor pengetős hangszerrel előadott dalt jelentett, jelentős képviselői: Szapphó, Alkaiosz, Pindarosz; Horatius költészetében emelkedett igazi magaslatokba, s divatos volt szinte minden újkori irodalomban. Különös jelentősége természetesen az antik irodalmak ízlését felidéző és eszményítő korokban volt, de a XX. században is kedvelt műfaj (pl. József Attila, Petri György).

Babits Mihály Levelek Iris koszorújából című kötete - A lírikus epilógja

A változatlanság csupán a meg nem elégedés folytonos kifejezésében érhető tetten. A kötetnyitó vershez hasonlóan a kötet záró darabja is ezt szólaltatja meg. Befejezésül az 1903-ban keletkezett A lírikus epilógja című verset illesztette Babits a kötetbe.

Költészetének középpontjában nem a lírai én áll, ekkor már a tárgyiasságra törekedett. Első kötetére jellemző a formai igényesség, a klasszicizáló hajlam. Ennek bizonyítéka a klasszikus időmértékes verselés vagy a szonett műforma. Ez utóbbit példázza A lírikus*epilógja* című szonett. A vers műfaja *elégia.* A kötet záró verse stílszerűen szintén ars poetica. A költeményben a petrarcai szonett hagyományait követve a legfőbb formaalkotó elv az ellentét. A négy versszak négy mondat, amelyek szemben állnak egymással.

A művészi kommunikáció nehézségeivel viaskodó költői én ki akar lépni az első személyből, menekülni próbál az alanyiságból: az alany–tárgy, az én–nem én ellentéte a vágy és a megvalósulás ellentéte egyben. A megismerés korlátaival szembenéző lírai én paradox módon maga közli kételyét a kifejezhetőséggel kapcsolatban megfogalmazza a világ megismerhetőségének lehetetlenségét is. A világ és az én azonossága a megismerhetőség korlátja: az én önmagát nem képes kívülről szemlélni, noha ez a szándék hatja át. A vers egyben a magányélmény és az intellektuális magány modern kifejeződése. A zárlat látszólag pesszimista, valójában azonban épp az individualista szemlélet miatt nem az:

„a mindenséget vágyom versbe venni” – „jaj én vagyok az ómega s az alfa.”

Érdekes megfigyelni, milyen sűrűn bukkan fel Babits költészetében ez a klasszikus hangulat. Van néhány verse, amelynek címe, vagy színe, vagy beállítása, vagy éppen egész levegője latin - s ránk most éppen ezek tartoznak. Bármennyire szubjektív legyen is egy-egy verse, könnyedén és természetesen hangolódik bele egy-egy latin vers szimbolikájába. Így a Vile potabis fanyar levegőjében ott úszkálnak Horatius (carm. I 20.) versének hangulat-foszlányai, máskor egy-egy röpke gondolat úgy rezonál végig a versen, hogy egy-egy latin reminiszcenciába torkollik s latin címet csattant, mintegy pointe-ül a vers-fölé (Aestati hiems ’Téli nyári’, Somno mollior unda – ’Szelidebb hullámú alvás’), ilyenkor ebben a tömör latin címben sűrűsödik a vers magva, vezető gondolata vagy uralkodó hangulata.

Viszont minden költői vonatkozástól független, csupán a rómaiság lelkétől ihletett tökéletes rekonstrukciója a provinciabeli római élet egyik színfoltjának az Aliscum éjhajú lánya: Alisca (Szekszárd) leánya Rómába vágyik, a fény, a ragyogás, a dicsőség városába, talán nem csalódom, ha ebben is a költő szubjektív érzésének objektiválását látom, alapjában véve ugyanazt, ami a pesszimisztikus Levél Tomiból dezolációját sugallta. Ha ez így van, akkor megint a költő klasszikus beidegzettségénél vagyunk, legbensőbb érzelmei is legszívesebben a görög-római világ hangulataiban pihennek meg és törnek utat a kifejeződés felé. Kiegészíti ezt a képet még egy megfigyelés, az ellentétes hangulat is gyakran az antik világba vezeti. In Horatium (ezúttal: Horatius ellen) című versében a soha-meg-nem-elégedésnek himnuszát akarja hallani: e contrario felötlik benne a horatiusi kevéssel-megelégedés, ez a "görnyedt szerénység, kishitű pórerény", dacosan elveti azt "arany középszert" s énekli az örök változás, az új izgalmak zsoltárát, - de horatiusi versformában ("a régi forma új eszmének öltönyeként kerekedjen újra"), latin címmel s ami mind ennél érdekesebb, a vers első strófája formában, tartalomban és hangulatban hű, tökéletes fordítása Horatius egy híres versszakának (Odi profanum volgus: carm. III 1.). Az In Horatium tipikus példája annak a szinte legyőzhetetlen kényszernek, amely Babitsot - kulturáltságánál s beidegzettségénél fogva - az antik hangulatok felé sodorja.

Azt mondhatnám, az **antikba olvadt keresztény lélek** - és ezzel egységbe foglalnám mindazt, amit Babits költészetének latin vonatkozásairól feltártam. De hiányos volna ez a kép, ha legalább vázlatosan nem utalnék arra, hogy Babitsnál az antik irodalmak kultusza nem csupán instinktív, hangulati együttérzés, hanem egyúttal elméletileg megalapozott tanulság tudatos eredménye. Ő maga ismételten kijelenti, hogy távol áll a filológiától s "nem-filológus"-nak vallja magát, de Nietzsche-tanulmányából világosan kiderül, hogy tisztán látja a szellemtelen és szórágó filológia csődjét s tudja, hogy a Nietzschével föltámadt, de csak a háború után nekilendült új filológia immár a holt szavakon túl a kultúrtörténeti összefüggéseket, az antik népek világnézetét s lelkét keresi, "a filológusból megszületett a filozófus, mint a tétlen gubóból a szárnyas pillangó". Ebben az értelemben Babits igazi doctus poeta.

Forrás: <http://epa.oszk.hu/00000/00022/00356/10828.htm> Révay József: Musarum sacerdos ’Múzsák papja’