2. Arany János nagykőrösi balladái

Arany János [1817 – 1882]

Életrajz

* **1817**-ben született Nagyszalontán, egy parasztsorba süllyedt család 10. gyermekeként
* **1833** – A debreceni kollégiumban tanul
* **1834** – Kisújszállásra megy praeceptronak (tanítónak)
  + Máramarosszigeten színészkalandba keveredik
* **1833-35** – Vándorszínész
* **1836 –** Azt álmodja, hogy anyja meghal, hazasétál a szüleihez Nagyszalontára
* **1845 –** Az *Elveszett alkotmány* c. művével elnyeri a Kisfaludy Társaság pályázatát
* **1846 –** Megírja a *Toldi*-t és ezzel ismént elnyeri a pályázatot
* **1848-49** – Nemzetőr Aradon, Debrecenben és Pesten
  + A *Nép barátja* szerkesztője
* **1850** – Gesztre kerül házítanítónak a Tisza családba
* **1851-60** – Nagykőrösön gimnáziumi tanár
* **1860-65** – Pesten a Kisfaludy Társaság igazgatója
  + 1860-62 – *Szépirodalmi figyelő*
  + 1863-65 – *Koszorú*
* **1865** – Az Akadémia titkára lesz
* **1877** – Lemond az igazgatói poziciójáról, visszavonul írni
  + **1877-80 –** *Őszikék*

Művei

Toldi trilógia

Toldi (1846)

* Egy Nagyszalontai legendán alapul
* A fiatal, nemesi származású, de paraszti sorban tartott Toldi Miklós kiemelkedése környezetéből és különféle akadályok leküzdése után királyi vitézzé válása
* A vezérgondolat egy hős, aki a hátrányos sorsból kitör, hogy méltó helyére kerüljön
* Ez a mű hozza meg számára az irodalmi hírnevet
* Új költői program, a népiesség fogalmazódik meg a műben idill hangnemben
* **Korstílus**: romantika, népiesség, realizmus
* **Műfaj**: elbeszélő költemény
* **Hangnem**: Közvetlen, egyszerű, természetes, bennsőséges
* Népies nyelvezet, ötvözött stílus, ütemhangsúlyos verselés

Toldi estéje (1847-48)

* Hangulata, életszemlélete más, humorosabb hangvételű
* Elégikus hang jellemzi
* Erkölcsi dilemmát vet fel a nemzeti magatartás és a haladás között
* A mű középpontjában az öreg Toldi (régi út) és Lajos király (haladás) vitája áll
* A költemény azzak kezdődik, hogy Toldi a saját sírját ássa
* Toldi legyőzi az udvar büszkeségét fenyegető Olasz vitézt, Pósafalvi Jánost
* Ezt követően olvasható a király beszéde amely rátér a világ változásaira (a modern csatákban nem az erő dönt, hanem a puskapor)

Toldi szerelme (1863-79)

* A trilógia legterjedelmedesebb része
* Első változata *Daliás* *idők* címmel látott napvilágot
* Enciklopédiás mű, kettős hőse Toldi és Lajos király
* Megjelenik a bűn és bűnhődés motívuma
* A trilógiában időben a *Toldi* és a *Toldi* *estéje* között van

Balladák

Arany János balladáit többféle képpen is lehet csoportosítani:

* Keletkezés szerint:
  + **Nagyszalonta (1847-51)**
    - *A varró leányok, Szőke Panni*
  + **Nagykőrös (1850-es évek)**
    - *Ágnes asszony, A walesi bárdok*
  + **Pest (1877-)**
    - *Vörös Rébék, Híd-avatás*
* Téma szerint:
  + **Parasztballadák**:
    - *Tengeri-hántás*
  + **Történeti**:
    - *Szondi két apródja, V. László*
  + **Nagyvárosi**:
    - *Híd-avatás, Párviadal*
* Szerkezet szerint:
  + **Egyszólamú**
    - *Zách Klára*
  + **Többszólamú**
    - *Szondi két apródja*
  + **Egyszólamú** **körkörös**
    - *Ágnes asszony*

Nagykőrősi balladák

Ágnes asszony (1853)

* Lélektani ballada
* Középpontjában a bűn és bűnhődés kérdése áll
* Egyszólamú körkörös felépítésű
* A lelkiismeret elől menekülni képtelen lélek megőrülésének útját mutatja be
* Szerkezete:
  + Pillérversszakok
  + 1-4. vsz – Kitudódik a tett
  + 5-9. vsz – Ágnes börtönben töltött ideje
  + 10-19. vsz – Bírósági tárgyalás
  + 20-26. vsz – Meghasadt tudásállapot

Szondi két apródja (1856)

* Történeti ballada (Drégely 1552-es ostroma)
* Többszólamú, lineáris szerkezetű
* A hűség és a helytállás sajátos léthelyzete szólal meg benne
  + A vár ostromát túlélő apródok Szondi hősiességéből merítkezve válnak hőssé
* Keverednek az idősíkok, az apródok a hősi múlt, a török küldött a jelen képviselője
* Érdekszembesítés: két különböző erkölcsi világ áll szemben
* Egyfajta Ars Poetica, a költői hitvallás példázata

V. László (1853)

* Tömör, szaggatott ballada
* A romantikus természeti motívumok metaforikusan előkészítik a történetet
* Drámai párbeszédre és síkváltásra épül, az erkölcsi világrendet helyreállító balladák egyike

A walesi bárdok (1857)

* Történelmi témájú
* Szerkezet lineáris
* A történet 1277-re vezethető vissza, amikor az angol király, Edward, elfoglalta Walest, majd máglyára küldött 500 bárdot, mert nem éltették őt
* A bűntudat kergeti tébolyba
* A bárdok a költőket jelképezik
  + A ballada születését nagyban befolyásolta Petőfi halála, illetve Arany János, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő, melankólikus hangulata
* Felépítés:
  + 1.-5. versszak – Edward király meglátogatja a tartományt, párbeszédes formában megismerjük a helyszínt
  + 6.-9. versszak – Montgomeryben megszáll a király, Arany bemutatja a környezetet
  + 10.-13. versszak – Senki nem akarja őt éltetni, Edward követelőzni kezd
  + 14.-23. versszak – A 3 bárd (idős, ifjú és a hivatlan) éneke
  + 24.-25. versszak – A megtorlás, a bosszú és a máglya
  + 26.-31. versszak – Edward király megőrül

Az örök zsidó (1860)

* A Nagykörősi korszak záró balladája
* Kettő műfaj ötvözése
* Témája a bűnhődés
* Alaptmotívuma a magány, a vándorlás.
* Drámai monológ, az elidegenedés jelképe.

Az őszikék korszak balladái

A korszak jellegzetes témái a szerelem, a bűn és a bűnhődés. A szereplők meghasonlott, kettőd tudattartalmú emberek.

Tengeri-hántás (1877)

* Kettő beszélő, a narrátor, aki a külcső nézőpontot mondja el és a történetmondó
* Bonyolult szerkezetű, többszólamú, népi jellegű, bizonytalan erkölcsi világrendet mutató mű
* Ütemhangsúlyos verselésű

Vörös rébék (1877)

* Parasztballada
* A házasságtörés és a kettős gyilkosság történetében megjelenik a világban minden bűnt előidéző gonosz Rebi alakában
* Félelmetes légkör uralkodik a balladában

Lírikus költő

Első korszak (50-es évek)

Előzmény: A szabadságharc spontán lírai visszahatása

Ősszel (1850)

* Atmoszfére teremtő mű
* Formaalkotó elve az ellentét
* A Homéroszi eposzok derűs, harmonikus világa (1-40. sor) kerül szembe az osziáni dalok komorságával (41-80. sor)
* Refrén kettős szerepű: a derűs világ ábrándképeit rombolja és felerősíti az ossziáni világot
* Idő- és érdekszembesítés:
  + Reformkor optimizmusa =><= 1849 utáni reményvesztettség
* 8 soros versszakok, keresztrímes forma

Letészem a lantot (1850)

* Elégico-óda
* Párverse az 1877-es *Mindvégig*
* Retorika felépítés – Tétel => érvek => részletezés => következtetés
* Középpontjában az értékvesztett jelen és az értéktelített múlt visszahozhatatlansága áll
* Petőfi hatása
* Ódai és elégikus hangnemváltások
* A versszakok végén refrénnel nyomatékosít

Kertben (1851)

* A kert az európai kultúrtörténet egyik toposza
  + Idillt, védettséget, elzárkózást jelent, de az ember munkálkodásának, a civilizációnak a tere
* A vers lírai alanya, a kertész, az maga a költő
  + Szerepköre: A versben a beszélő, a vershelyzet szereplője
  + Reflektáló személy, szubjektív észlelései során jelenik meg a külvilág
* Hangneme elégikus, ironikus
* Versformája 8-9 szótagos jambikus lejtésű sorváltozatok
* Rímtelen sorok => diszharmónia

Az Őszikék korszaka

* A verseit nem szánja nyílvánosságnak. A kapcsos könyvbe írja verseit.
* Fő témája a személyes sors, az emlékek, a létösszegzés, az ihlet pillanatainak megragadása, az egyszerű, mindennapi ember ironikus szemlélődése.
* Általában ömgeszólító és létösszegző versek
* Műfajai: *ballada, életképek, elégico-óda, dal*

Epilogus (1877)

* Epilógus – utószó, a címmel sejteti, hogy a pályáját lezártnak tekinti
* Az öreg költő számvetése a dal formájú, ironizáló vers
* Két gondolatkör:
  + 1-5. vsz – Ahogy viszonyul az élethez
  + 6-15. vsz – Az élet viszonyulása a költőhöz
* Ambivalens érzések: Sokat kapott (talán érdemtelenül is), de a legfontosabbakat (csend, biztonság) sosem kapta meg.
* Verselés: *Felező nyolcas, négyes sorok és páros rímek*

Mindvégig (1877)

* Ömegszólító vers
* Második személyű, közvetlen hangvételű, elégikus mű
* Sztoikus életszemlélet, önirónia jellemzi
* Kevert a műfaja
* Fontos motívuma a lant, a költészet hatalma, amely a halál ellenében is az alkotásra szólítja fel (visszautalás a *Letészem a lantot*-ra)