Hajnali részegség elemzés:

Keletkezése:

1933: ebben az esztendőben jelentkeznek betegsége első tünetei (Egész életében hipochonderként féltette az egészségét, mégis ínyrákban hunyt el.), ez a korszak már a harmadik alkotói periódusa (Az első kb. az első világháborúig tart, tulajdonképpen alámerülés a gyermekkorba, s a sejtelmes hangulatok és gyermekkori emlékek jellemzik; a második a 20-as évek végéig datálható, a köznapiság játszik jelentős szerepet benne, míg a harmadik a 30-as éveket takarja egészen az 1936-ban bekövetkező haláláig, s az életet ünnepli és búcsúztatja benne.
A vers a Számadás című versciklus utolsó előtti - az Ének a semmiből előtti - darabja, amely az Összegyűjtött költemények (1935) című kötetében kapott helyett.

Jellemzői: rapszodikus versépítés, intim belső monológ.

Megjegyzés: a kötetben nem így szerepel a versszakonkénti bontás, most a könnyebb megértés kedvéért szedtem így szét a költeményt.

Verstípus: létösszegző mű

Műfaja: gondolati költemény

Hangneme: változó

Az első és harmadik rész: közvetlen, epikus

A második: ódai, már-már rapszodikus, patetikus

Szerkezet és gondolatmenet:

A mű három szerkezeti egységre tagolható, mint, ahogyan fentebb a hangneménél már megjegyeztem.

A központi kérdés a lét nagy kérdése: Miért érdemes élni? Miért kell megszületni?

Versszakonkénti bontásban:

I. szerkezeti egység: Lent, a földön:

1. versszak:

A vershelyzet bemutatása: a lírai én egyszerűen képtelen elaludni a túlfeszített munka és a sok kávé, valamint cigaretta miatt, s kinéz az ablakon. Megjelenik a fekete szín, ami a halált sejteti. Közvetlen egyenes beszéd, kérlelő hangnem, feltételes mód. A lírai én szavait egy baráthoz idézi, akit a mű során többször is megszólít, sőt a költemény felütésében is ezt teszi:

„Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.”

2-3. versszakok:

Az egyoldalú beszélgetés továbbra is a láthatatlan baráttal folytatódik, s egy költői kérdéssel kezdődik:

„Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
Te ismered a házam…”

Nagyon sivár, szegényes ez a látvány: a ketrecszerű otthonokban és házakban alvó emberek képe:

„s ha emlékezni tudsz a
hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes elhagyott
ilyenkor innen a Logodi-utca,
ahol lakom.
Tárt otthonokba látsz az ablakon.

Az emberek feldöntve és vakon,
vízszintesen feküsznek
s megforduló szemük kacsintva néz szét
ködébe csalfán csillogó eszüknek,
mert a mindennapos agyvérszegénység
borult reájuk…”

Ez a szerkezeti egység az emberi mulandóság tudatával zárul, amely puszta vegetáció, elgépiesedés, üresség, a beszélő önmaga is azonosul a közös sorssal (T/1. személy, birtokjel):

„A ház is alszik, holtan és bután,
mint majd száz év után,
ha összeomlik, gyom virít alóla,
s nem sejti senki róla,
hogy otthonunk volt-e vagy állat óla.”

II. szerkezeti egység: Fönt, az égen: a gyermek a lírai narrátor

4. versszak:

Ellentétbe állítja a földi és égi világot, s az égi, ünnepi létezés misztikus szépségét ünnepli.

„De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég,
valami tiszta, fényes nagyszerűség,
reszketve és szilárdul, mint a hűség.”

A kék szín már konkrét gyermekkori emlékeket is előhív: a paplanét, a vízfestékét, de még a csillagokét is, majd a költő az egész gyermekkorát is felidézi:

„Az égbolt,
egészen úgy, mint hajdanába rég volt,
mint az anyám paplanja, az a kék folt
mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt,
s a csillagok
lélekző lelke csöndesen ragyog …”

5-6. versszakok:

Megkezdődik a vízió, a látomás egy csodálatos mennyei bálról, melynek vendégei már éppen hazakészülnek. A vendégeit kikísérő házigazda fenségességét, egyediségét még jobban kiemeli a pompa és csillogás, valamint a csilingelés.

7. versszak:

A lírai én elragadtatása, a megértés villámszerű élménye = érzelmi tetőpont:

„Szájtátva álltam,
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
az égbe bál van, minden este bál van,
és most világolt föl értelme ennek
a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek
tündérei hajnalba hazamennek
fényes körútjain a végtelennek.”

III. Lent, a földön: keret – gondolati –érzelmi keret

8-10. versszakok:

A lírai én hajnalig az ablakban áll (a cím magyarázata), s mélyen megrendül, s nem ocsúdik fel a látomás élményéből, s számvetést készít.

„Ötven,
jaj, ötven éve - szívem visszadöbben -
halottjaim is itt-ott, egyre többen -
már ötven éve tündököl fölöttem…”

Ebben a részben gyakorlatilag egybemosódik a felnőtt és a gyermek nézőpontja: az önáltatást elvető magatartás és a mindent elsöprő áhítat. Végül a középkori himnuszok emelkedettségével zeng minden megköszönő imája ahhoz, akit nem talált meg sem életében, sem az eljövendő halálában, de rádöbben arra, hogy az élet fenség és csoda.
Maga az „ismeretlen Úr” sem a vallási értelemben vett Isten vagy Teremtő, hanem a Mindenség Atyja, s a költő nem is akarja megmagyarázni, milyen értelemben gondolja annak. Vannak azért olyan motívumok, amelyek arra engednek következtetni, hogy talán ezzel az ismeretlen Úrral folyt ez a beszélgetés, aki valóban a vallási értelemben vett Isten, hiszen már a költemény elején megjelenik egy olyan kép, amely a transzcendenciára enged következtetni

(„Én nem tudom, mi történt vélem akkor,
de úgy rémlett, egy szárny suhan felettem,
s felém hajol az, amit eltemettem
rég, a gyerekkor.”).

A verszárlat is ezt a feltételezést látszik alátámasztani, hiszen szinte naturalista módon, nyers, elutasító szókapcsolatok használatával határolja el magát a jelentéktelenné törpült kéziratoktól, a korábbi életcéljaitól, miközben a vallomás egyre mélyebb, egyre inkább valamiféle megértésről és megtérésről tanúskodik:

„Virradtig
maradtam így és csak bámultam addig.
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
ezen a földön mily kopott regéket,
miféle ringyók rabságába estél,
mily kézirat volt fontosabb tenéked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj,
s csak most tűnik szemedbe ez az estély?”
„Szóval bevallom néked, megtörötten
földig hajoltam, s mindezt megköszöntem.

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem,
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szívem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelelt se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hogy lelkek és göröngyölt közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.”

Műértelmezési kísérlet:

A Hajnali részegség létösszegző költemény, amely számvetéssel zárul. Ha az ember az életében csak egyetlen egyszer is, mint ezen az éjszakán a költő, a nap nap utáni örökös rohanásban, eljut a létezés titkának a megértéséig, akkor már nem élt hiába.
Ez a titok mámoros állapotba bódít, ezt jelenti a cím „részegség” szava, s akit megérint, az öntudatlan is hálát mond „egy nagy ismeretlen Úrnak”.
A földi élet ilyenkor eltörpül, s nem más, mint vendégség (metafora), s az a legkevesebb, hogy, aki ezt felismeri, valami hasonlatos imába foglalja mindazt, ami életében csodálatos volt.

Hajnali részegség

A gyermek mennyország emléke, a csillagok rejtélye, az „ég és föld” ellentéte évtizedeken át jelen volt Kosztolányi költészetében. E témák, motívumok végül lírája egyik csúcsteljesítményében, a Hajnali részegség című versében összegződtek (1933). A költő ekkor már gyógyíthatatlanul beteg. A közeledő halál sejtelmében felfokozódik életösztöne, és egyre mélyebben éli át az öröm, a boldogság ritka alkalmait. Kosztolányi akkori gondolatvilágába enged bepillantást 1931-ben írt vallomása egyik olvasmányélményével kapcsolatban.

A bonyolult műnek elsősorban a kompozíciós felépítését vizsgáljuk. A három szerkezeti egységből álló vers középpontjában egy káprázatos látomás helyezkedik el. Az alkotás egész jelentését csak a három szerkezeti egység kapcsolódásának vizsgálatával tárhatjuk fel.

Az első szerkezeti rész: a földi valóság bemutatása (1-2 versszak). Pontos és megdöbbentő állapotrajz az emberi tengődés értékekben szegény világáról. Egy-egy tárgyi motívum, például a „keltőóra” szimbolikusan és valóságosan fejezi ki ennek az életnek a gépies sivárságát. A nyelvi eszközök – külsőleg és pszichikailag – pontosan érzékeltetik az ember félelmetes, tetszhalott létét: „… Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, …” Ebben a megrendítő emberi-földi nyomorúságban már – rejtetten – benne van a „csillagközi polgár” szemlélete.

A második kompozíciós egység a „báli éj” látomása. Három egybekapcsolt hasonlattal bontja ki a gyermekkori emléket. A csillagokat ábrázoló képek átitatódnak a földi porból kiemelkedő ember áhítatával, de közben megőrzik a világegyetem-látomás tágasságát és időtlenségét. De a tündöklő vízió mögött is ott érezzük az egész élményt átfogó költői gondolatot: az elmúlás tudatát. Elsősorban azért, mert az égi látvány feloszló, megsemmisülésre ítélt káprázatvilág. Ez az eltűnő, áttetsző látomásos képalkotás tünékeny jelleget kölcsönöz a kompozíció törzsét képező lírai víziónak, s egyben elő is készíti a harmadik szerkezeti részben felbukkanó bölcseleti eszméket. Az elmúlás alapérzése alakította az épeket lebegővé, áhítatossá. Az élmény itt elszakad az érzéki, földi történésektől. Így a gyerekkori emlék se valóságos, hanem erőteljesen stilizált. Nem a gyerekkor konkrét valósága ez, hanem egy teljesen irreális eseménysor megelevenedése. A képek álomszerű volta tehát az elmúlás, a megsemmisülés tudatából fakad, s így lehet a költő sajátos létélményének tükre. A mű méltatói kiemelik a központi részlet képalkotásának művésziességét, amelyben a kép törékenysége ellenére is csupa lendület. A vízió egyszerre tudja éreztetni az intim közelséget s az égi világ végtelenségét. Az impresszionizmus festőisége, atmoszférateremtő művészisége mutatkozik meg a képi-nyelvi közegben. Nyomon követhetjük a szavak szín- és fénybenyomásokat keltő hatását, a hangok lágyságot, könnyedséget, titokzatosságot sugalló zeneiségének művészi felhasználását. A báj, a játékos hangulat felkeltéséhez hozzájárulnak a csengőbongó rímek és a ritmus is.

A harmadik szerkezeti egység az utolsó három versszakot foglalja magában. E részlet a vers végső gondolati általánosítása, amelyben a költő visszakapcsol az indító földi alaphelyzethez. Mi ennek a művészi célja? A központi látomás egy józan előadás folyamatában bontakozott ki, s most a megálmodott vízió után visszatér a földi alaphelyzet. Ezzel a műalkotás folyamatosságát biztosítja, s ugyanakkor – a báli éj átszellemült élményének a birtokában – megmérheti annak jelentőségét. S itt változás van az első és harmadik szerkezeti egység jelentése között. A „föld kérgén” járó költő már nem értékeli le az égi jelenés, az ideálok, egy szebb létezés valóságát, sőt egyetemes jelentőségét hangsúlyozza azzal, hogy fejet hajt előtte: „… bevallom néked megtörötten / földig hajoltam s mindezt megköszöntem.” A boldog látomás minősítése a halál közelében hangzik. A költő az értelem jelenlétében fogadja be létezésélményébe az égi boldogságot. Így emelkedik az egyetemes törvények szintjére a létezés magasabb rendű, „égi” örömeinek jogosultsága anélkül, hogy talányosságát, titokzatosságát elveszítené. A harmadik kompozíciós egység világnézeti jelentéséről megoszlanak a vélemények. Egy régebbi méltató az isteni gondviselés elismerésére mutatott rá; újabban akad nézet, amely „ vallásos ateizmusnak” minősíti a befejező filozófiai gondolati tartalmát.

Hajnali részegség (1933) (Egyes források szerint 1935.)

A cím a versben ábrázolt állapot leírása és értelmezése. Egy melléknév és egy melléknévből képzett főnév, a hajnaliság és a metaforikus részegség egymást színező hangulatisága egységet teremt cím és versszöveg között.

A helyzet vallomásos, első személyű, megnevezetlen baráthoz, olvasóhoz, valakihez szóló, a dialogikus kapcsolatot formális kiszólásokkal („Te ismered a házam”) is megerősítő beszéd.

Az éjszakai álmatlanság, felriadás és töprengő magány jellemző lírai alaphelyzet. A vers tulajdonképpen elégikus létösszegzés, a halálra készülő ember meditációjának előbb epikus, majd a pillanat élményét patetikusan összegző lírai kifejezése.

Az ég a Kosztolányi-líra egyik nagy alapmotívuma, akár a csillagos, akár a nyári égboltra gondolunk, az öröknek, az időnek, a létet észrevétlenül beborító messziségnek a láthatatlanul jelenlévő szakrálisnak a jele. A vers minden mozzanata ezzel az égbolttal szemben mutatkozik, az emberélet minden mozzanata alatta zajlik. A kivételesség, a ráismerés, a hétköznapi dimenziókból kizökkent állapot leírásán túl a vers megosztja, megkísérli elmondani a feloldhatatlanul magányos élményt. A kép, tárgyi motivika mellet

lényeges ez a megszólításokkal mindig megerősített mondás, egy Te-hez fordulás, aki

meghatározhatatlanságával még hangsúlyozza is ezt a magányt.

Másik alapmotívuma e költészetnek a gyerekkor, a gyerekvilág (hagyományosan a romantika óta kiemelt életszakasz). A számvetésre késztető élmény ezt az időt hozza először vissza, megvilágosodás-szerűen tekintve a saját sorsra.

Szerkezet: a vers első, mintegy háromnegyed része mondható epikusnak: egy álmatlan, kétségbeesett éjszaka története, melynek vívódásaira, elkeseredettségére a csodálatos pirkadat hoz tudaton túli, részegítően szép feloldást. A vers könnyed megoldásokkal indul, a hang elbeszélő, szigorúan tárgyias, kicsit modoros, de köznapi hangvétel, egyszerű társalgási beszédmód jellemzi. A 10. sor fordulópont, kiemelve a konkrét helyzetből szimbolikusan is érthető. Követelő, egzisztenciális kérdés lappang benne (Mit csináltál, mire használtad az életedet?).

Az ünnepélyesség mozzanatai már az első részben feltűnnek a hajnali ég leírásakor, s ez a hang válik azután uralkodóvá a záró részben, a transzcendens vigasz felismerése kapcsán.

Az utolsó két szakasz elhagyja a kronologikus sorrendű beszámolót, s egyetlen pillanat élményét világítja meg patetikus hangon, érzelmekkel telítetten a halálon vett győzelem paradox örömével.

Az első részben a részeg szó a keserű, fáradt, zavart férfi állapotát jelzi, a későbbiekben a gyönyörűségtől megrészegedett embert. A korábbi sötét hangulatot – egyben az éjszaka sötétjét – felváltja a csodálatos hajnal fényözöne, ezzel még a várható halál gondolata is elviselhetővé szelidül. Szemrehányás helyett a hála, a töredékes, hajszolt életben is számtalan szépség megélése vált lehetővé. Hogy kinek? Az ismeretlen vendéglátónak ebben az életben: „mégiscsak egy nagy ismeretlen Úrnak / vendége voltam”.

Versforma: Jambikus, szeszélyesen változó szótagszámú sorok, a szabálytalanság érzetét keltik. A vers írásképe nyugtalan, töredezett. Ritmusa azonban rendezett, zárt, erős zeneiségű egységek sorának mutatja.

A ritmus az indulati íveket követi, a vers egészére nézve emelkedő, gyorsuló, helyenként

megtorpanásokkal. A rímképlet összetett, bravúrosan bonyolult, zenei komponáltságú.