Arany János
(1817-1882)

Életpálya

* Petőfi irányát követi: a népköltészet az ő számára is alap
  + - a népiesség =a nemzeti költészet
* Összegző költő (mindazt összegezte és befogadta, amit eddig a magyar irodalom alkotott)

Írói munkásságának műfajai

* Versek
* Elbeszélő költemények, eposzok (komikus és hősi)
* Balladák

Életrajz (1817- 1882)

* Nagyszalontán született
* Apja tanította, majd Nagyszalontán és Debrecenben járt iskolába
* Ezután vándorszínésznek állt, ki akart törni a hagyománytól meghatározott életből
* Csalódott s színészetben, hazatért, de nyomorúság várta: apja megvakult, anyja hamarosan meghalt.
* Nagyszalontán lett állása: iskolaigazgató helyettes, majd másodjegyző
* 1840-ben megházasodik, felesége: **Ercsey Julianna**
* Házassága után lemond a vágyairól:
* *„Nem olvasni többet, hanem élni hivatalomnak, családomnak, lenni közönséges ember,mint más.”*
* nem tudta betartani: éjszakánként olvasott és fordított, verseket írt
* 1845-ben megírja Az elveszett alkotmányt (komikus eposz)
* 1846-ban megírja a Toldit a Kisfaludy Társaság pályázatára (Petőfi barátságát megnyeri)
* *Nép Barátja* című hetilapot szerkeszti, majd Nagykőrösön tanár
* 1860-ban Pestre költözött és a **Kisfaludy Társaság** igazgatója lett
* Szerkeszti a ***Szépirodalmi Figyelőt*** és a Koszorút
* 1865-ben a z MTA titkára
* Lánya meghal, megkeseredés, bezárkózás
* Őszikék
* Az elveszett alkotmány
* Komikus eposz
* Petőfi is írt komikus eposzt életútja elején
* Parodizálja
* Saját korát (politikai pártok harca)
* A romantikus eposzt

Toldi (trilógia)

Toldi

* Kisfaludy Társaság pályázatot ír ki
* Előzmény:
* Toldi valóságos személy volt, emlékét népmonda őrizte meg
* Ilosvai Selymes Péter (XVI. Századbeli énekszerző) tette népszerűvé Toldi alakját
* Hatalmas siker!
* Népies elbeszélő költemény (Aranyhoz a népmonda áll közel)
* népmesei elemekkel:
* Toldi Miklós a legkisebb fiú
* György a gonosz bátyja
* jó és rossz harca
* próbatételek: farkasok agyonverése, bika megfékezése, csehen aratott győzelem
* jó ügyért való küzdelem és sikeres végkifejlet
* A mű azt mutatja be, hogy a méltatlan sorsra kényszerült hős hogyan vívja ki magának az emberi világ rendjében az őt megillető helyet
* Sorsában, erejében, küzdelmében és győzelmében a nép sorsa, küzdelme, ereje és győzelme tükröződik
* Egyszerű lélekrajzok (a jó igazán jó, a rossz igazán rossz)
* Nyelve: természetes köznyelv
* Toldi estéje
* Hanyatlást mutatja be
* Toldi szerelme

Az ötvenes évek lírája

* Évek, ti még jövendő évek, Letészem a lantot,Visszatekintés, A lejtőn
* Magas értékrend
* Érzékenység
* Önemésztő töprengések
* Elégikus, ódai hangnem

Letészem a lantot

* Műfaja: elégia
* Keretes szerkezet
* Arany abba akarja hagyni a versírást a nemzetet ért tragédia, Petőfi elvesztése és az ez által érzett magány miatt.
* A lant a költészet jelképe.
* A vers alapélménye a kiábrándulás, a múlt visszahozhatatlanságának felismerése, katasztrófaélmény.
* Két korszakot állít szembe: az értelmetlen, céltalan jelent és a nagy reményeket ígérő, éltető múltat.
* Arany verse állókép szerű: a múlt a jelenből visszatekintve jelenik meg.
* A vers érzelmi kettőssége a csüggedés és a lelkesedés érzéséből ered.
* Összetett hangneme elégiai és ódai, mely a költő belső küzdelmét tükrözi.
* A refrén: fájdalom és lemondás, vágyakozás az ifjúságra, a költő számára oly kedves múltra.
* Utolsó vsz.-ban megjelenik a fa képe, amely komlplex jelkép
* A három ponttal késleltetett mondatok, a kérdések, sőt az első sor is az elégikus hangnemet erősíti, sóhajszerű, rövid mondattal és szünettel.

Visszatekintés

* Létösszegző vers (élettel való számvetés)
* A múlt súlyos teher
* Arany már bevégezettnek véli életét, s azt vizsgálja, h tudott-e élni az élet kínálta lehetőségekkel
* Önironikus elégia a vers, csupa panasz és önvád (kerülte az élet örömeit, vágyai beteljesedésétől mindig visszariadt)
* Képek sora: metaforák, hasonlatok
* Belső meghasonlottságáért is önmagát hibáztatja
* A szerelem és a szeretet enyhíti szenvedéseit a halálig, s majd utána tovább álmodik a költő
* (elvágyódás a valóságból, a földi élet nem adhat boldogságot, halálvágy, feledtető álom)
* Az ötvenes évek lírája (összefoglalás)
* Csalódottság és értékvesztés jellemzi
* A szabadságharcot leverték
* Nincs magasztos cél (eddig: szabadság)
* Barátai eltűntek, meghaltak
* Lelkileg öregnek érzi magát
* Számot vet a halállal
* Elkeseredettség, reményvesztettség jellemzi
* Gyakori verseiben az önvád
* Műfaji forma legtöbbször: elégia

Az ötvenes évek balladái

* Romantikus művek
* Minta: skót balladák
* Balladáinak tárgya a bűn és bűnhődés (pszichológiai bűnhődés)
* Történelmi tárgyú balladák
* A walesi bárdok, Ágnes asszony
* Ballada
* **Verses** kisepika (sokszor van népköltészeti alapja)
* Az eseményeketdrámai párbeszédekből és lírai monológokból ismerjük meg
* *Cselekménye sűrített, a lényeget emeli ki, gyakran egyetlen jelenetre összpontosít*
* *Előadásmódja szaggatott; az időbeli kihagyások, a térbeli váltások, az elhallgatás egyaránt jellemzi*
* ezt BALLADAI HOMÁLYnak nevezzük
* A z embereket kiélezett lelkiállapotokban ábrázolja, gyakran a megzavart emberi lélek magatartását mutatja be.
* „ballare” – táncolni szóból ered, középkori eredetű műfaj

Ágnes asszony (1853)

* Népi, valóságos alap
* Cselekmény
* Ágnes asszony bűnrészes abban a gyilkosságban, amelyben szeretője megölte férjét
* A gyilkosság után a patakban mossa ki a vérfoltot a lepedőből
* A vérfolt már rég eltűnt, de az asszony még mindig látja, még mindig mossa
* Rögeszméjévé válik, h ki kell mosnia a vérfoltot, a bűnjelet
* Elméje megbomlott, ezt a bírók is felismerik és hazaengedik, hiszen a büntetés már utolérte
* Ágnes asszony éjjel-nappal éveken át mossa a patakban ronggyá foszlott lepedőt

A walesi bárdok

* Nemzeti legenda
* Arany Jánost felkérték, hogy írjon üdvözítő ódát az 1857-ben Magyarországra látogató uralkodópár köszöntésére (ő elutasította a felkérést, de megírta A walesi bárdokat)
* A mű történelmi háttere
  + Edward angol király, Wales tartomány meghódítása után (1277) ötszáz walesi bárdot végeztetett ki azért, hogy a nemzetük dicső múltját zengve föl ne lázíthassák az ifjakat az angol béklyó lerázására
* **Történelmi párhuzam: a magyar szabadságharc leverése és véres megtorlás**
* A walesi bárdok
* A költészet a zsarnoki erőszakon aratott erkölcsi győzelmét mutatja be
* A költő a cselekményt egy főjelenetben, a lakomajelenetben állítja elénk
* A konfliktus gyorsan kirobban
* Háromszorosan ismétlődik: „egy se birta mondani,/ hogy: éljen Eduárd.”
* Szabadságeszme hirdetése a három bárd éneke
* Érzelmi feszültség: rettenet és büszkeség
* Elnyomottak erkölcsi győzelme

Epika a hatvanas évek elején

* Egy hun eposz-trilógia terve (Csaba királyfi)
* Elveszett közös nemzeti tudat felélesztése a célja
* Egy rész készült el: Buda halála
* Attila (Etele) s bátyja, Buda trónviszályát írja le
* Cselekmény:
* Buda és Etele megosztják a hatalmat:
* Etele-kard-katonai vezetés
* Buda-pálca-hatalom
* Etele megkapja Isten kardját,s vele a világuralom lehetőségét, ha tud önmagát uralkodni. Míg Etele háborúzik, Buda ellopatja Isten kardját. A hazatérő Etele nem tud úrrá lenni indulatain és megöli testvérét
* A történet a nemzetre nehezedő végzetről szól
* Nyelve archaizáló, verselése magyaros, felező tizenkettes

Őszikék (1877-től)

* Utolsó pályaszakasz
* Lánya meghal,
* nem érez megértést maga körül, sokáig hallgat
* Gyulai Páltól kap egy kapcsos könyvet, ebbe ír
* Lírai művek és balladák
* Jellemzők
* Közvetlenséggel ír
* Emlékidézés
* Búcsúzás
* Alapélmények: elhibázott élet, elmulasztott lét, eltévesztett szerep
* Arany öregkori önarcképét láthatjuk ezekben a versekben

Őszikék lírája

Mindvégig

* A vers kulcsszava a lant –a költészetről szól a mű
* Önbíztatás, keserű öngúny, belső függetlenség

Epilógus

* „az életet már megjártam”
* Idegenség és fölényérzet, örök kétely
* Leszámolás az élettel
* Epilógus=utószó

Őszikék balladái

* A tárgy nem történeti, hanem többnyire szerelmi konfliktus
* A realitást kísérteties fantasztikum hatja át
* Babonák, hiedelmek, varázslatok
* **Tengeri-hántás**
  + Kerettörténet: kukorica fosztásakor összeülő fiatalok mesélik el a történetet
  + Dalos Eszti és Tuba Ferkó viszonyát írja le
  + Ferkó Esztit elhagyja, Eszti szényenbe esett, majd meghalt (valószínű öngyilkos lett)
  + Ferkó visszatér, hangokat hall, megtébolyodik, majd leesik a toronyból
* **Vörös Rébék**
  + Név: Rebeka
  + Boszorkány, varjúvá változik
  + Refrén: „Hess, madár”
  + „kár”
* **Tetemre hívás**
  + Gyilkosság: Bárczi Benő halála
  + A gyilkos az, akinél elkezd vérezni a seb
  + Titkos szeretője, arája a gyilkos
  + A végén megtébolyodva, énekelve fut el.