**Érzékeny dalok vagy Poétai Román -
Csokonai Mihály kötetkompozíciója**

Csokonai Vitéz Mihály XVIII. századi költő, író, műfordító volt, akit Balassi után a legnagyobb magyar lírikusként tartunk számon. Balassi kötetkompozíciója nem maradt ránk. A magyar klasszikus költőink közül csak keveseknek adatott meg, hogy teljes kötetkompozícióját megismerjük (így Kisfaludy Sándor Himfy kötete). Csokonai Vitéz Mihály Lilla - Érzékeny dalok három könyvben (1793-1802) kötetét, egyfajta daloskönyvét lírai kompozíciójaként határozta meg. A kötet különálló részei szerinte „egy egymással összefüggő Poétai Román”-t alkotnak.

Ez első két könyvben nem találhatóak meg még egy elvont szerelemre utaló jelek sem, nemhogy konkrétan a Csokonai és Lilla közt fűződő szerelem. Az első könyv általánosságban életének azon szakaszával feleltethető meg, mikor még csak kérlelte Lillát, így ezek a versek a teljes visszautasításról és a majdnem viszonzásról szólnak. A második könyv az igenlő válasz utáni boldogságot jeleníti meg, általában a szeretett nő alakját részletezi; egy-egy versének témája lehet az arcgödröcskéje, a szeme, a szája. Az első kettővel ellentétben a harmadik igen pontos képet ad a valóságról, vagyis a költő és Vajda Júlia kapcsolatáról, pontosabban a távollétről, a búcsúzásról és az elválásról.

A Lilla kötet részben a verselés változatosságával tűnik ki. (Maga Csokonai is négyféle verselést nevezett meg: görög szabású és németes módú versek kádenciával és kádencia nélkül). Ez a változatosság tekinthető a kötet egészét meghatározó elvnek, ami más szerkesztési eljárásokkal fonódik össze, így feszesítve a kötet szerkezetét és ezáltal növeli a belső kohézióját. Gazdagítja a variációs szerkezetet a verselés mellett a verstípusok és a tematikus csoportok váltakozása. Csokonai számos költői hagyományból táplálkozik, ilyenek például az anakreóni költészet, a magyaros énekvers, az ekhóvers, az antik óda és az évszakvers is. Hasonlóan változatos a kötet tematikáját tekintetbe véve a szerelem témáján belül, az előzőeknél azonban nagyobb rendben jelenik meg, mivel az egyes könyveknek meghatározott témájuk van. ***– ide azt kellene még írni, hogy mit mondott Csokonai a kötet újdonságaként – Kisfaludy Himfyjéhez képest miben új, más az ő kötete – ezt a kötet elején írta. Verselés és rendezés!***

A Lilla-kötet szerkezete három fő részre tagolódik, melyek egymást követve és egymásra vonatkozva alkotnak egységet. Ezt a kompozíciós elvet alkalmazta Csokonai a Halotti versekben is. A Lilla három, nagyjából ugyanannyi verset tartalmazó könyvre tagolódik, így elemi szinten megjelenítve a hármasság elvét. Ezzel összefonódik a változatosság és a témák rendező elve, így tökéletes egységbe rendezve a ciklus hatvan versét.

Csokonai Mihály érdeklődése főleg a külföldi stílusirányzatok felé irányult. Már fiatal korában a nála sokkal tapasztaltabb Kazinczy Ferenccel levelezett. Már első művében is megfigyelhetőek bizonyos ismétlődő elemek: alkotásainak feladatokat megoldó jellegével, illetve a rokokó játékos-idillikus hangulatával a közönség elvárásainak igyekszik megfelelni. Számos nemzetközi stílusirányzat megjelenik költészetében: a barokkos rokokó, a klasszicizmus, a rousseau-i szentimentalizmus, és a romantika. A stílusok sokszínűsége mellett, a műfajok összetettsége is jellemzi Csokonai művészetét. Művészetében egyaránt megfigyelhetőek a könnyedebb dalformák, a nagy gondolati filozófiai költemények, az elégikoódák, és a vígeposzok is.

Csokonai már fiatal korában megismerkedett a felvilágosodás eszméivel. Ezek befolyásával alakult ki a leíró és elmélkedő részből álló költemény. A leíró részben többnyire korábbi verseinek szövegét használta fel. A felvilágosodás hatására költészetében megerősödtek a klasszicista jellemvonások. Elmélkedő jellegű, filozófiai tartalmú műveiben nagy hangsúlyt kap a boldogság igénye, ami a rokokó szellemiségét képviseli.

Költészetében szintén megjelenik Voltaire gondolata az egyházról: az intézmény bírálata és feleslegesnek tekintése. Csokonai szerint az embereknek nincs szüksége Istennel való kapcsolatukhoz arra, hogy templomba járjanak, azaz a papok közvetítő szerepe felesleges. Mégis, Csokonai nem Istent bírálja, hanem a papok által hirdetett dogmatizmust. Erre példa a **Konstancinápoly** című műve, melyben a mecsetek látványát a mohamedán vallással kapcsolja össze, melyhez a tudatlanságot és szellemi nyomorúságot, a vallási elfogultságot, vakbuzgóságot társítja. A természet mindenekfelett való uralkodását is kifejti Rousseau gondolatait megjelenítve. Ezzel kifejezi, hogy a felvilágosodás nagy eszméit csak teljes egészében lehet értelmezni.

Munkásságának egyik fontos eleme **A vidám természetű poéta** (1973) című ars poetica, melyben elhatárolódik a kortársainak bús szentimentális gondolkodásmódjától, valamint elveti a korábban Shakespeare-re és Racine-ra jellemző tragikus látásmódot, és helyette a mindennapi örömöket megéneklő Anakreónt vallja mesterének. (Az anakreóni sorok bonyolultabb hangzást, ugyanakkor könnyedebb hangulatot fejeznek ki.) Ez a boldogságprogramjának alapja, amely megjelenik a Lillához írt dalokban.

A Lilla-kötet egyik legmeghatározóbb verse a **Pillangóhoz**. Ez a mű olyan motívumkörre épül, amely kiemelkedő jelentőségű a Lilla-kötet értelmezése szempontjából, valamint Csokonai egész pályája során jelen volt a költészetében, bár nem mindenhol ugyanabban az értelmezésben jelent meg. Két jelentősen eltérő értelmezésben jelenik meg a pillangó-motívum Csokonai életművében. Pályája elején a pillangó a szépség és boldogság fogalmának a jelképe, s mint ilyen, a költő bírálatának tárgya. Később feltűnik költészetében a pillangó az örök életre csókolt lélek szimbólumaként (ennek alapja a Psyche-mítosz). Ez a halál megszépítésének képzőművészetből átvett költői ábrázolása. A **Pillangóhoz** című versében ezt a két értelmezést olvasztja össze, és új összefüggésbe helyezi őket. Ezáltal a műben a pillangó sorsmetaforává válik. A vers elején az ifjúkori önmagának tulajdonított felhőtlen bizakodást jelenít meg, míg a végén inkább a véső kétségbeesésen is felülemelkedő irracionális reménykedést, és mindezt a pillangó-motívumon keresztül. Ebből jól látható, hogy a már korábban említett kettősség nem csak verseinek különböző témáiban van jelen, hanem sokszor versein belül is megjelenik kettősség.

Egy másik jelentős verse, amely a kötetben jelent meg **Az estve** (1794). Ez a magasztos, fennkölt hangnemű szöveg - műfaja szerint óda vagy elégiko-óda - Csokonai egyik leghíresebb műve. A vers képi síkján megjelenő rokokó vonásokat mutató leíró képeket a couleur locale (=helyi szín) alkalmazásával jeleníti meg. Szintén a rokokó hangulatiságába vezet be mű elején ábrázolt természeti kép díszítettsége és a kicsinyítés formai eszköze. A lírai én fontosságát számos műve között ebben is kiemeli. A lírai én kibővíti az este fogalmát, megnyugvás által idilli szimbólummá válik, valamint általánosít indukció alkalmazásával (egyediről az általánosra következtet). Az Estvében figyelhetjük meg leginkább a rousseau-i kulturpesszimizmus és természetábrázolás fontosságának hatását. Csokonai felező 12-es sorokat alkalmazott, ami a népköltészetre volt jellemző. Ezt a verselést később Arany János magyaros ütemhangsúlyos (=magyaros idomos) verselésnek nevezte.

Szintén a kötetben jelent meg **A tihanyi Ekhóhoz** (1803). című verse, amely a humanista költészet Balassi által is alkalmazott ekhós versnek (visszhang-versnek) nevezett verstípusát újítja fel. Ezekben az ekhó az egész sort megismétli. Az első változat A füredi parton címmel készült, amely csupán egyetlen versszakban tér el a végső változattól. Abban halott Rózsi szerepel, míg ez a változat Lilla elvesztését fogalmazza meg. Ez azt bizonyítja, hogy Lilla nem csak egy konkrét személy Csokonai számára, hanem egy szimbólum is. A boldog életet és a számára elérhetetlen boldogságot jelképezi, ugyanakkor nem az eszményített, áldott lényként ábrázolt Lillát okolja a szenvedéséért. A költő gyötrelmére a műben megjelenő fájdalmasan kiáltó könyörgés („Harsogjátok jajjaim!”), valamint a személyes érzelmek tárgyiasítása és eltávolítása alapján következtethetünk. Megjelennek művében szentimentalista motívumok is, például mikor önmagát Rousseau-hoz hasonlítja. Mindkettőjükre jellemző a természet magányába való elvonulás, de míg Rousseau-ra a felvilágosodás eszméinek követése és a kultúrpesszimizmus jellemző, addig Csokonainak van a távoli jövőre nézve optimizmusa (pl.: Konstancinápoly), ő csupán a jelenre nézve pesszimista.

A **Reményhez** (1803) című mű a Lillához írt versek lezáró költeménye (szerelmének „verskoporsója”), életművének összegzője, stílusának szintézise. A műben a legősibb, leghagyományosabb természet- és évszak-metaforika idézi a múlt felszabadultságát, bizakodással teli örömét, szemben a jelen kilátástalanságával, reménytelenségével. Ennek a versének különlegessége, hogy az elégia formai követelményeihez szükséges feloldást nem a tartalom, hanem a sorok zeneisége tartalmazza. Formája rokokó könnyedségű (a forma és a ritmus nem adekvát a témával). Ritmikája egyaránt időmértékes és ütemhangsúlyos. Ritmusa trochaikus lejtésű, rímelése keresztrím. Óda, mely a megszemélyesített Reményhez szól. (Csokonai ókori mintát követ az ódai jelleg megalkotásakor). Ám ódája tárgya nem tud válaszolni, párbeszéd nem alakulhat ki közöttük, így a Remény csak hallgatja a fájdalmas monológot. Lilla ebben a művében végleg jelképpé válik - minden emberi érték, az életkedv, a remény, a boldogság vissza nem szerezhető szimbólumává.

Ezen versei és eszméi teszik naggyá Csokonait a magyar irodalomban, bár sokáig csak a debreceni diákköltészetre hatott. Mesteri tökéletességgel ábrázolta és követte nemzetközi szinten a felvilágosodás eszméit, ez a mai napig elgondolkoztatja az embereket. Csokonai a felvilágosodás legnagyobb költője volt Magyarországon, aki a nemzetközi viszonylatokban is rousseau-i és voltaire-i magasságokba emelkedett. Magyarországon a Nyugat nagyjai: Ady, Móricz, Tóth Árpád fedezték fel benne elődjüket.

Források:

http://enciklopedia.fazekas.hu/eletrajz/Csokonai_Vitez_Mihaly.htm

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Csokonai.htm

Oláh Tibor Tanár Úrtól kapott segédanyag

órai jegyzetek

tankönyv

Zentai Márta: „Érzékeny dalok” vagy „Poétai Román” - Csokonai Lilla ciklusának kötetkompozíciója

Csokonai: Lilla (http://mek.oszk.hu/08500/08510/08510.pdf)