Madách Imre: Az ember tragédiája

Madách

* XIX. századi, de nem illeszkedik a korszak egyik irányzatához sem
* egyműves szerzőnek tartják, de voltak még művei (17 éves kori verseskötete; A civilizátor; Mózes)

Az ember tragédiája

Háttér

* 1860-ra írta meg1862-ben jelent meg
* 1886-ban mutatták be színházban
* Keletkezési körülmények:
* a korszakban úgy tűnt, minden rendben van, gyors fejlődés és béke
* Madách ebben nem hitt
* egyéni csalódások → nőgyűlölő?
* a kor természettudományos tanításai szerint is 4000 év múlva ki fog hűlni a Nap, addig kell valamit csinálni
* Madách ismerte Hegel elméletét, miszerint az emberiség folyamatosan fejlődik, minden korszak jobb, mint az előző, mert kijavítja a régiek hibáit, és lesz egyszer egy tökletes kor (úgy látszott, a XIX. század 2. fele közel van ehhez)

Kevés olyan jelentős alkotása van a magyar irodalomnak, mint Az ember tragédiája. Lefordították a világ számtalan nyelvére, színházi bemutatói (külföldön is) mindig nagy érdeklődésre tarthattak számot, a főszerepek a legnagyobb színészi szerepálmok közé tartoznak, s olvasmányként is érdekes, izgalmas mű. A Tragédia abban is egyedülálló, hogy bár zsenialitását mindig is elismerték, megjelenése óta vitatkoznak róla (műfaji kérdések, színpadi megjelenítés lehetőségei, eszmeisége, pesszimizmusa stb. okán). Vitatott mű, mert olvasóját, nézőjét véleményalkotásra készteti, provokálja (elsősorban a befejező jelenet és a zárósorok).

A műfaj: emberiségköltemény / drámai költemény

Madách műve egyedülálló a magyar irodalomban, de nem az a világ irodalmában. Olyan művekkel van rokonságban, mint a részben mintájául is szolgáló Faust vagy John Milton Elveszett paradicsoma, Dante Isteni színjátéka vagy Ibsen Peer Gyntje. Az irodalomtörténeti hagyomány e műveket **emberiségkölteménynek** nevezi. Az emberiségkölteményeket tematikájuk köti össze (lehetnek eposzok, drámák, ide sorolhatók még Byron művei – Manfréd, 1817, Kain, 1821, Shelley A megszabadított Prométheusz,1820 című alkotása is).

Az emberiségköltemények általában az egész emberiség vagy az emberi lét általános sorskérdéseit jelenítik meg, s alapjuk általában valamely mitikus történet, tehát részben a korábbi évszázadokban keletkezett történetek újraértelmezései is. Madách mitikus-mitologikus alaptörténete a bibliai bűnbeesés-történet,egyetemes-emberi sorskérdései pedig

* a fejlődés problémája;
* emelkedés és hanyatlás, haladás és bukás szerepe a történelemben,
* az individum és a történelem viszonya a különböző korokban,
* az eszmék szerepe az egyes ember életében és a társadalomban.

Összetett problémarendszer, melynek középpontjában az individuum áll, s melynek kereteit a „történelem színpada” teremti meg.

Az emberiségköltemény fogalma szorosabban nem jelöl műfajt, a Tragédia műfaját többféleképpen lehet meghatározni. Egyrészt nyilvánvalóan színpadi mű, még ha dramaturgiája szét is feszíti a színpad nyújtotta lehetőségeket. Ugyanakkor a történés, a „játék” alárendelődik a szövegnek, a líraiságnak. Összetett műfajú Madách műve, líra (gondolati, filozófiai líra) és dráma (jelenetek, cselekvések) elemei keverednek benne, s lírai drámaként vagy **drámai költeményként** határozható meg.

Tehát:

* drámai költemény → elsősorban költemény, a drámaiság emellett háttérbe szorul ⇒ nehéz színházban előadni
* a drámai költemények középpontjában az emberiség fontos filozófiai kérdései állnak (Az ember tragédiájában is)
  + emberi lét értelme
  + megéri-e küzdeni?
  + létezik-e fejlődés az emberiség történetében
  + tudomány szerepe
  + férfi-nő kapcsolat
  + egyén és tömeg viszonya
  + determinizmus?
* hegeli triádák: tézis, antitézis, szintézis → a műben is megjelennek, a történelmi színek egymás után tézis-antitézis párokat alkotnak

A főszereplők:

Lucifer:

* lázadó
* a lázadást annak tudatában is válallja, hogy folyton el fog bukni
* materialista
* Isten világát akarja megdönteni, meg akarja akadályozni az emberiség létrejöttét
* sikerül rávennie Ádámot és Évát a bűnbeesésre
* minden korszaknak az árnyoldalát és hanyatló időszakát mutatja meg Ádámnak → elvegye kedvét a küzdéstől

Ádám:

* idealista
* hiába Lucifer áskálódása, mindig csak folytatja a küzdelmet

Éva:

* minden színben máshogy jelenik meg
* Ádámot segíti vagy gátolja
* mindig másmilyennek van ábrázolva

Szerkezet:

* Az 1-3, és a 15. a mitikus, bibliai keretszínek. Az Úr és a Sátán vitájának előképe a Jób könyve; a bűnbeesés, a Paradicsomból való kiűzetés és az édenkerten kívüli jelenetek motívumai Mózes első könyvéből, a Genezisből valók.
* A 4-14. szín Ádám álma az emberiség történelméről, ezen belül a 4-10. a múltat, a 11. Madách jelenét, a 12-14. a jövőt mutatja be.

Eszmék végigvezetése:

* Madách véleménye szerint az emberi történelmet nagy eszmék irányítják. Szerinte egy-egy eszme megjelenik, kibontakozik, de megvalósulása során eltorzul, embertelenné válik, s ebből az ellentétből egy új eszme születik. Ezt a folyamatot jelenítik meg a történelmi színek. Ezek a költemény jelen idejéhez képest a jövőt mutatják be.
* A történelmi színek alapkonfliktusa: az Ádám által képviselt eszmék és az eszméket megtagadó, elutasító kor közötti összeütközés. Ádámban előbb megfogalmazódik egy nagy eszme, később csalódottan kényszerül elfordulni az eszme megvalósulásától, de csalódása is egy-egy új eszme forrásává, kiindulópontjává válik. Egy-egy színben vagy a csalódás megy át bizakodásba vagy a bizakodás csalódásba (tézis-antitézis követi egymást).

SZINTÉZISEK LÁNCOLATA

* A történelmi színekben Madách az európai történelem nagy vagy általa jelentősnek tartott korszakait ábrázolja, Ádám és Éva álmaként. A *Tragédia* fiktív világában így a „valóság”, a történelem válik fikcióvá a mítosszal szemben.
* A történelmi színek egymásutániságát a kronológia szabja meg, és a hegeli triáda (tézis-antitézis-szintézis) kapcsolja össze. Egy-egy szín a megelőzővel és az utána következővel alkot szintézist, így a megjelenített korok tulajdonképpen *szintézisek láncolatát* alkotják. Ez a kapcsolatrendszer képezi a mű eszmei-ideológiai „ritmusát” (emelkedés-süllyedés). A rabszolgaság (tézis) és egyéni szabadság (antitézis) világát (Egyiptom) így váltja fel a kollektív szabadság eszméje (szintézis; Athén – emelkedés), s az ebben a világban megfogalmazódó antitézis (a népakarat demagóg értelmezése) vezet az élet élvezetének, a társadalomtól való elfordulásnak a világába (szintézis; Róma – süllyedés).
* A tézisek antitézissé válása is ritmikus, mint ahogy a későbbi színekben az eszmék némelyike újrafogalmazva megismétlődik, s ez az egymástól távol eső színeket is összeköti. Az emelkedés-süllyedés ritmusa a párizsi színben teljesedik ki. A kompozíciós értelemben vett centrális szín eszméje (szabadság, egyenlőség, testvériség) magában foglalja az összes korábban megfogalmazódott pozitív eszmét, mintegy minden korábbi eszme szintézisét jelenti.

Cselekmény

Keretszínek:

* bibliai színek
* Menny, Éden, Édenen kívül (2-szer is)
* Lucifer álmot bocsát Ádámra és Évára, így mutatja meg nekik a saját jövőképét

Történelmi színek:

4. szín – Egyiptom:
A nyitó–uralkodó eszme és gyakorlat a “milliók egy miatt” elv. Ádám ebbõl ábrándul ki Éva szavaira, s az “egy milliók miatt” elv jegyében fölszabadítja a rabszolgákat.

5. szín – Athén:
A szabadság és egyenlõség eszme gyakorlata az athéni demokráciában. Madách a XIX. század felelõs liberális gondolkodóinak legfõbb dilemmáját veti fel, amennyiben a szabadság és egyenlõség kölcsönösen kioltja egymást, az egyenlõség nevében a tömegre ráruházott szabadság önmaga paródiájára változtatja a demokráciát, hiszen a tömeg a demagógok befolyása alá kerül, annak a véleményét szajkózza, aki utoljára szólt, vagy aki közvetlen érdekeit harsogja. Ellentétbe kerül az egyén és a tömeg is; az egy mindenkiért heroikus magatartásformája éppúgy terméketlen – mert megbukik a tömeg értetlenségén –, mint a mindenki egyért abszolutizmus.

6. szín – Róma:
Ádám kiábrándulva az eszme és megvalósulás tragikus ellentmondásából az élvezetek világába menekül. A hedonizmus azonban nem gondolati, hanem morális zsákutca. A boldogság, az eszmények világára Éva emlékezteti, felidézve a Paradicsomot. A morális tehetetlenségbõl, az eszméktõl való elfordulásból Péter apostol megjelenése lendíti ki. Az új eszme, a kereszténység által képviselt szeretet, illetve testvériség lenne hivatott arra, hogy föloldja és perspektívát adjon a szabadság és egyenlõség antitézisének.

7. szín – Konstantinápoly:
A kereszténység gyakorlata nem igazolja vissza Ádám lelkesedését. Dogmatikai viták takarják el a szeretet gyakorlatát. Madách példája az egy ‘i’ miatt történetileg már elõbb lejátszódott. A dogmává merevedett, vallási háborúkba torkolló keresztény vallás ellehetetleníti az egyéni boldogságot is. Az elõzõ szín végén megjelent keresztbõl a gyûlölet és meg nem értés jelképe lett.

8. szín – Prága I:
Ádám újra menekül, ezúttal a tudományok aszkézisébe. Kepler az ég titkait kutatja, közben a mindennapos megélhetés gondjaival küszködve horoszkópokat gyárt, hogy felesége anyagi igényeit kielégítse. A szín végén Ádám álomba merül.

9. szín – Párizs:
Az eddig megfigyelt és uralkodó eszmék együtt jelennek meg a forradalom jelszavában. Az ellentmondás azonban feloldhatatlannak látszik az eszmék között, a gyakorlat eltorzítja a legnemesebb ideákat is. A forradalmi terror fölfalja saját gyermekeit, éppúgy, mint az athéni demokrácia korában, önjelölt népvezérek csúfítják el a jelszót.

PÁRIZSI SZÍN: ÁLOM AZ ÁLOMBAN

A párizsi szín jelentőségét szimbolizálja a fikció újabb szintje: *álom az álomban,* a történelmet álmodó Ádám Keplerként álmodik a forradalomról. Kiszabadul a luciferi bűvkörből, nem véletlen, hogy Lucifernek ebben a színben nincs szerepe, csak hóhérként van jelen. Az emelkedés-süllyedés fázisaiban a párizsi szín a tetőpont, s az előrehaladás e színtől kezdve egyben folytonos „lefelé haladás” is.

A párizsi szín a mű eszmei és dramaturgiai tetőpontja. A mámoros állapotban (Kepler részeg álomba merült) megfogalmazódó forradalmi eszme utoljára lendíti Ádámot (Dantonként) a valódi cselekvések, tettek és az irányítás társadalmi szerepébe. A korábbi pozitív eszmék szintézise a szín zárlatában sem kérdőjeleződik meg. Ádám nem ábrándul ki, nem csalódik, bukása nemes és büszke.

10. szín – Prága II:
A szín legfontosabb tanulságát a felütés hozza, mely értelmezi az álom az álomban történteket. Párizsra visszaemlékezve Ádám nem ábrándul ki, egyszerre látja az esemény “bûnét és erényét”. A hagyományos értelmezés szerint Madách hitet tesz ezzel a ’48-as forradalom mellett is, még valószínűbben a liberalizmus eszmerendszere mellett áll ki.

11. szín – London:
A jelen színe, a liberalizmus gyõzelme, pontosabban az eszmerendszerbõl a szabadságeszme realizációja, ahol majd minden külsõ vagy belsõ erõ és kényszer nélkül “majd az élet korlátozza önmagát”. A szabadverseny világa ez, a küzdelem a létért elv megvalósulása, ahol egyetlen értékmérő a pénz, amelyen nemcsak árut, hanem eszmét és érzelmet is lehet vásárolni. A Madách által ábrázolt világ a technokrácia és indusztria világa, a második világ, mely elszakadt az erkölcsi törvények világától. A tragikus felismerés, hogy az élet önmagában képtelen szabályozni önmagát, a szabadság korlátok nélkül önmagát számolja fel, s vezet el az élet értelmetlenségének felismeréséhez. Ezt jelzi emblematikusan és jelképesen a szín végén a haláltánc. Csak egyedül Éva az, aki túllép a síron, hiszen õ ellentmondásos nõi mivoltában is a költészet és az ifjúság jelképe.

12. szín – Falanszter:
Ha a végtelenné tágított társadalmi szabadság nem volt képes korlátozni az életet, jogos igény merül fel, hogy az ésszerûség és a ráció szabja meg a határokat. Az utópia, a tökéletes világ, a teremtés korrekciója logikusan nõ ki a liberalizmus eszmerendszerébõl, feloldhatatlannak tûnõ ellentmondásaiból. Madách elsõsorban Fourier utópiáját jeleníti meg, aholis a ráció irányítja az életet. A józan ész uralma azonban szükségszerûen leszûkíti és elszürkíti a sokszínû és gazdag életet, kizárja belõle mindazt, ami a ráción innen vagy túl van: a mûvészetet, az érzelmeket, az emberi vonzalmat. A rend nevében föladott szabadság leveszi ugyan az ember válláról az egyéni döntés és felelõsség terhét, de meg is fosztja mindattól, ami emberivé teszi az életet. Éppúgy a haszonelvűség uralkodik, mint a londoni színben, de most nem individuális szinten, hanem egy központi akaratnak alárendelve.

13. szín – Az űr:
A különbözõ megvalósult és lehetséges társadalmi formációkból kiábrándulva Ádám az emberi szabadság, szabad akarat végsõ bizonyítékát keresve ki akar szakadni a földi világból. A probléma antropológiai szinten vetõdik fel, hiszen a test kiszakadása egyúttal annak pusztulását is magával hozza, és Ádám számára annak felismerését, hogy az emberi szabadságnak nem csupán társadalmi, hanem természeti határai is vannak; s a természeti determináltság ugyanakkor meg is védi Ádámot a pusztulástól. A Föld Szellem szavára Ádámban elõször vetõdik fel a cél és küzdelem kettõsségének problémája, melyben Ádám – elõlegezve a 15. szín tanulságát – a küzdelem fontosságát hirdeti.

14. szín – Hóval, jéggel borított, hegyes, fátlan világ:
Ember és természet viszonyát ábrázolja Madách, az elsõ és második világ küzdelmének végeredményét, a természet gyõzelmét az ember felett. Az ember elveszti emberarcát, küzdelme inkább a megélhetésért folyik, a darwini–spenceri küzdelem a létért elv ember és természet viszonyában jelentkezik, elõrevetítve az ember vereségét, hiszen “sok az eszkimó és kevés a fóka”, “homo homini lupus”.
A XIX. századi természettudományos és filozófiai eszmék hatása és jelentkezése a tragédiában

Lényeges pontok:

* különleges szín: Párizs (álom az álomban) → Madách korát látták benne, párhuzam az 1848-as szabadságharccal, pozitívnak kellett ábrázolnia
  + ez az egyetlen szín, ahonnan nem teljesen csüggedten jön ki
  + két prágai jelenet között van
* falanszter, űr, eszkimó-világ: Madách korához képest már jövő
  + nem biztató jövőkép ⇒ az alapján, amit Lucifer mutat, nem érdemes küzdeni
* Ádám az űrben döbben rá, hogy a csatázásban nem az eredmény a lényeg, hanem a csata maga
  + csak a Földön van esély arra, hogy értelme legyen az életének
  + az egyén jobbá teheti a saját életét minden rossz körülmény ellenére is

Vége:

* Ádámnak szabad akarata van ⇒ ha megöli magát, véget vethet ennek az egésznek
* Éva teherbe esett ⇒ megakadélyozza Ádám öngyilkosságát, hiábavaló lenne már meghalnia
* belátja Ádám, folytatnia kell a küzdelmet
* Isten nem válaszol egyértelműen Ádám kérdéseire ⇒ így nem tudja meg a jövőt
* Lucifernek be kell ismernie vereségét
* Úr és az angyalok szavai:
  + kövesse lelkiismeretét
  + a gondviselés fogja őrizni

Verselés:

ritkán rímel, Isten és az angyalok szavainál gyakrabban
11-12 soros vszakok
gondolatritmus
általában jambikus verselés

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/az-ember-tragediaja-mufaj-es-szerkezet/madach-imre-az-ember-tragediaja-a-mu-szerkezete