GYENGE ZOLTÁN

KÉP ÉS MÍTOSZ

TYPOTEX
A könyv megjelenetését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

© Gyenge Zoltán, Typotex Kiadó, 2014
Engedély nélkül semmilyen formában nem másolható!

Témakör: művészet, festészet, filozófia
ISBN 978 963 279 388 7
ISSN 1787-3444

Kedves Olvasó!
Köszönjük, hogy kínálatunkból választott olvasnivalót!
Újabb kiadványainkról, akcióinkről
a www.typotex.hu és a facebook.com/typotexkiado
oldalakon értesülhet időben.

Kiadja a Typotex Elektronikus Kiadó Kft.
Felelős vezető: Votisky Zsuzsa
Felelős szerkesztő: Pordány Katalin
Borítóterv, tipográfia: Szalay Éva
A borítón és a túloldalon: Caravaggio: Nárcisz
(1597–1599. Róma, Galleria Nazionale d’Arte Antica)
Készült a Multiszolg Bt. nyomdájában
Felelős vezető: Kajtor Bálint
GYENGE ZOLTÁN

KÉP ÉS MÍTOSZ

A MITOLÓGIA ESZTÉTIKÁJA
Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bélyegek</th>
<th>oldalszám</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>IV. ALFA VERSUS ÓMEGA</td>
<td>227</td>
</tr>
</tbody>
</table>

I. A MITOLÓGIA FOGALMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Témakör</th>
<th>oldalszám</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A mitológia születése – az Ér-mítosz</td>
<td>13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

II. A MITOLÓGIA FILOZÓFIÁJA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Témakör</th>
<th>oldalszám</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A történeti mítosz</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>A filozófiai mítosz</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitológia és vallás</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitológia, filozófia és költészet</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>Első korszak: Természet</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>Második korszak: Nő</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>Harmadik korszak: Férfi</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Filozófia és mitológia</td>
<td>74</td>
</tr>
</tbody>
</table>

III. MITOLÓGIA IN NUCE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Témakör</th>
<th>oldalszám</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A vágy mítosza – Erósz</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>A fájdalom mítosza – Prométheusz</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>A küzdelem mítosza – Sziszüphosz</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>Az egzisztencia mítosza – Nárcisz</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>A szenvedély mítosza – Hérótól Polüdeukészig</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>Héró és Leander</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>Philémón és Baukisz</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasztór és Polüdeukész</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>A tévoly mítosza – Dionüsszosz</td>
<td>203</td>
</tr>
</tbody>
</table>

IV. ALFA VERSUS ÓMEGA
BEVEZETÉS

„Alltag aber wunderbar zu lieb den Menschen
Gott an hat ein Gewand.
Und Erkenntnissen verberget sich sein Angesicht
Und deket die Lüfte mit Kunst.”

Friedrich Hölderlin

„De köznap is csodásan
van köntös az Istenen.
Az ismeret elől elrejti arcát,
s a levegőt művészettel takarja.”

(Lator László fordítása)

A köntös maga a művészet. Az ismeret nem képes ezen áthatolni, ezért magát a rejtező köntöst kell látnunk és láttatnunk, hogy megsejtjük valamit abból, amit Isten elrejt a fürkésző tekintet elől. Az ismeret, a megismerés a nagyra törő ember vágya, hogy Istent játsszon, főleg akkor, ha figyelmen kívül hagyja a két bölcs görög mondás valamelyikét. A delphoi jósva felirata – az egyébként Thalésznek tulajdonított mondás – ez volt: γνῶτι σεαυτόν, azaz ismer meg önmagad. Egy másik görög bölcs (Szolón) viszont arra figyelmeztet, hogy „semmit se túlzottan”. (Ha Nárcisz ezt hallotta volna!) A megismerés csak úgy törékedhet az abszolútum felé, ha szem előtt tartja, hogy azt el nem érheti. A tekintet lát, de maga a tekintet nem látható. Vagy, ahogy Platón írja – akihez folyamatosan visszavissza kell térnünk –, a fény (nap) nem látás, de látás csak általa van. Az embernek ismernie kell a helyét ebben a világban. Ha nem figyel, úgy jár, mint a balga Tantalosz, Nióbé atyja, aki magára haragította az isteneket. Tantalosz Zeusz barátja volt, részt vehetett az olümposzi lakomákon, ahol ehetett az istenek edeletéből (ambrózia, ὀμβροσία jelentése:

Mindannyian tudjuk, hogy itt nem egyszerűen egy történetről vagy egy meséről van szó, sokkal többről, valami lényegének a képben való kifejeződéséről. Arról, amikor az *essentia* (lényeg) *existentia* (létezés) lesz, mert eredendő és mégis abszolút jelenvaló. Egy eredendő példa, amely valami nembelít, egyetemeset takar (és ezzel feltár), megmutat, tanít, példaértékét a konkrét időben (jelenben) ábrázolja. Valami archetipikusat láttat, ahogy azt Jung mondja a mitoszból, és ezt hozzávetőleg azt mondhatnánk: ez a konkrét mitosz a soha be nem teljesülő vágy gyöktörő érzését, a kielégítetlenség elviselhetetlen kinját, a végétlen behajtott szenvedést jeleníti meg, mégpedig örök érvényű példázatként.

A mitosz ezt láttatja, ezt hozza napvilágra; nem mond ki, csak jelez. Ami napvilágra kerül, az megszületik. Kilép a fénybe, ami eddig a sötétben volt. A fény a tökéletes, a *γοή*, a köntös, ezért nemcsak eltakar, hanem meg is mutat, leginkább magát az eltakarót, és azt, amivel eltakar.

A művészet – és ekként a mitosz – Isten köntöse.

A

A mitológia – Schelling alapján és határozott véleményem szerint – három olyan területnek a gyökere, és ebe a tudomány nem tartozik bele, amely az ember számára a legfontosabb tartalommal bír. Ezek a következők:

- Művészet
- Történelem
- Filozófia
Schelling körülrírását csak egy helyen módosítottam. A német gondolkodó pontosan látja, hogy a görög istenek nem egyszerűen szépek, hanem archetípusik jelleggel bírnak. De csak egy archetípust jeleznek, azaz velük kapcsolatban a teljesség csalóka érzete mellett a hiány is megmutatkozik. Az istenek szimbólumok. De erről majd később szólunk.

Mi valójában a mitológia? Talán mindenki „tudni véli”, mi is a mitológia. Főként, ha hozzátesszük: görög mitológia, egyiptomi mitológia stb., akkor már dereng valami arról, hogy hallottunk valamit Oldipuszról, talán hallani véltünk másvalamit Mylittáról. Hát persze! Ő az, akinek a tiszteletét úgy mutatták ki, hogy a babiloni szüzeknek életükben egyszer szeretetkezűek kellett egy idegennel a templomában pénzért, a kapott összeg pedig az isteneknek (azaz a papoknak) járt. Vagy Oziriszről, esetleg a héliopolisi ennéadról, a legkifinomultabbak pedig azt is tudni vélik, hogy létezik olyan felfogás, amely a fentebb és egyéb mitológiaiakat reprezentáló alakokat valami közös eredetre vezeti vissza. De ha megkérdeznénk, hogy mi maga a mitológia, valószínűleg a legnagyobb zavarban lennénk. A dolgot tovább bonyolítja – ahogy azt L. O. Larsson (Antike Mythen in der Kunst) megjegyzi –, hogy az 1800-as évekig, de talán később is, a mitológiáról való ismereteket a latin és nem a görög források határozták meg. Ennek köszönhető, hogy a képzőművészetekben a görög istenek latin néven szerepelnek. (A szövegben mi a görög nevekhez ragaszkodunk, ahol szükséges, ott természetesen mindkettőt használjuk.)

Látjuk, nem is olyan könnyű a helyzet. Valóban nem az. A filozófia igen régen bajlódik vele, leginkább a mindent megismerni akaró felvilágosodás; a romantika óta pedig egyre más és más válaszokat talál a kérdésre. Vagy talánl vél. Ha mindez nem eléggé konfúz, a 20. század első harmadában pedig hozzájön még a többféle pszichoanalitikus értelmezés, amelyek a problémát tovább mélyítik, olyannýira eltérő aspektusba helyezve a kérdést, hogy az ember a végén már nemcsak azt nem tudja, mi a mitológia, de jószerivel azt sem, hogy Ő maga kicsoda.

Ez a könyv nem akar választ adni a kérdésre, hanem csak kérdez, és az eddigi szemléleteket megpróbálja egy másik oldalról, a kép világából megközelíteni.

*

De miért kell, miért lehet mindezt összekötni a festészettel? Hiszen az egyik (a mítosz) elmesél, a másik (a festmény) megmutat. Nagyon szépen fogalmaz Louis Marin Poussinról írott könyvében, amikor a következőket írja: „A festmény néma költeménym.” Ha ez igaz, akkor én bátran hozzáteszem: a mítosz kép a szövegben.

Ezt a fonalat felvéve tehát azt mondhatjuk, hogy a mítosz – szemben a fogalmi gondolkodással – képekben, történetekben való elbeszélés, vagy láthatatlan festmény, ami a már idegőrlően és dögletesen unalmassá vált fogalmi gondolkodással szemben egy olyan alternatívát kínál, amelynek segítségével – ha létünket valós élmények fogyjuk fel –
mindazt felmutathatjuk, amit megszólaltatni érdemes. Itt kapcsolódik össze a festmény (a kép) és a mítosz (a szöveg). Ezért önkéntelenül és természetesen adódott, hogy egy mítosz lényegéről szóló beszéd maga is képi (vagy képes) legyen, a történetek mellé helyezzze a képzőművészet legfontosabb alkotásait, és csak sajnálj tudja, hogy a kép mellett a másik fontosnak tartott „elbeszélő” közeget, a zenét kénytelen nélkülözni.

Aki nem kedveli a festményt, vagy nem szíveli a mítoszt, nem szereti a mesét, az itt hagya abba az olvasást.

De te, Olvasó, ha továbbjössz, az alábbiakat fogod megtalálni. Mert tudnod kell, amit Erwin Panofsky is plasztikusan megfogalmazott: adva van a műalkotás, a színek, formák, egyebek összessége, de van mögötte valami latens tartalom, ami arra vár, hogy beszéljünk róla. És mivel nekem a beszéd mindig párbeszéd, erre hívom azokat, akik értik és szeretik ezt művelni. Ha olykor-olykor a körülöttünk levő világ zajos apostolai inkább a nagy monológokat kedvelik, ne foglalkozz vele, gyere inkább arrafelé, ahol a művészet tartalma megérinthető, manifesztlen láthatóvá válik az értő szem számára. Hogyan?

Minden olyan szembenállás az alkotással, amely nem folytat róla diskurzust, az adott művet nem kontextualizálja, az egyenlő lesz a mű analizálásával, ahogy azt Daniel Arasse mondja. Mert a művet lehet úgy szemlélni, hogy semmit nem tudunk a festőről, a korról, amit a kép közvetít, a tradícióiról, a közegről, amely inspirálta vagy éppen kikényszerítette, és lehet úgy is szemlélni, hogy folyamatos kontextusba állítjuk, párbeszédet folytatunk vele, elmondjuk neki azokat a gondolatokat, eseményeket, történeteket, amelyeket szellemileg újrafogalmazott módon (Hegel) meglátunk benne, majd hagyjuk, hogy Ő beszéljen (Gadamer).

A mitológia mindenhol körülvesz bennünket. Akár tudatosul bennünk, akár nem, nem élünk és nem élhetünk mitológia nélkül. Hogy van-e és ha igen, milyen az új mitológia, azzal ez a könyv nem foglalkozik. Azok az erőfeszítések, amelyekre – minden végévényes lezárás nélkül – kísérletet tesz, a következők:

Először: Kísérletet tesz arra, hogy felvázolja a mitológiáról (elsősorban a görög mitológiáról) való elmélkedést, nem elmélyülve a részletekben, hiszen az csak a több száz oldalas unalmas értekezések számát gyarapítana, hanem egy konkrét mitikus elbeszélés (Ér-mítosz) tükrében elemez, látta; látatni akar és elmesél.

 Másodszor: Bemutatja a történeti és a filozófiai felfogást, sok-sok képpel. Az elemzett mítoszok mindig annak az elvnek köszönhetően kerültek kiválasztásra, amelyiknek a történet megfelel (vágy, szenvedés stb.). Természetesen más is szóba kerülhetne, ekként a választás annyiban önkényes, amennyiben nem törekszik a teljességre, hanem éppen a megtalált történet megmutatására. Mivel az elemzés – bár széles tudományos alapon nyugszik –, amely a hozzácsatolt irodalomból követhető, elsősorban szubjektív elemzés, felvállaltan esszéisztikus jellegű, ezért a fordítót mindennél megadja, de a jegyzeteket mellőzi, mert ilyeneknek a fontosodás látszatát kerülni azzal, hogy a mondandót minél több lábjegyzettel – mely egyébként a kutyát sem érdekel – támasza alá.

 Konklúzióként: nem mond semmit, ám nem véti el a mondást: „Homo sum, humani nihil a me alienum puto.” Azaz: „Ember vagyok, semmi sem idegen tőlem, ami emberi.” A tévedés a legkevésbé.
1. A mitológia születése – az Ér-mítosz

Rögtön az elején szeretném leszögezni: álláspontom szerint ez nemcsak egy mítosz, hanem minden mítosz lényegét megjelenítő történet, amelynek az asszociációs köré annyira széles, hogy önmagában szétfeszítené azt a keretet, amelyet jelen írás kijelölt magának, vagy kijelöltek neki – legyünk hűek témának szelleméhez. Nem magam választottam ezt a mítoszt, hanem az engem. Sok-sok évvel ezelőtt. Éppen ebben van az ereje. Ez is szelíd visszfénye az isteninek az emberben.

*Pamphiliai Ér történetéről van szó, melynek kapcsán – nem történelmi szempontból, hiszen arra semmi esély – véleményem szerint rá lehet világítani a mítosz genealógiájára. Egyébként a mítosz születéséről semmit sem tudunk. Ezt egyelőre tegyük is most zárójelbe.

A történet maga így szól: Ér valamikor régen egy háborúban elesett, és aztán „tizenkét napos hulla létre föleledt, s föleledvén elmesélte, amit a másvilágon látott”. Ér elmondja, hogy lelke a testéből kilépve sok más lélekkel együtt ment, mendegélve, amíg el nem érkezett egy csodás helyre, ahol a földben egymás mellett két hasadék volt. A hasadékok között bírák ültek – folytatja Ér –, ami azért is fontos, mert a halál utáni felelősség
kérdését veti fel, vagyis a megélt életünk élet utáni megítélésének a fontosságát. Egyébként mi szükség lenne egyáltalan bírákra? Ez nyilvánvalóan arra utal, hogy senki sem háríthatja el a felelősséget azért, amit életében tett, vagy jó szofista megfontolásként: bár az e világi törvényeket kikerülhetjük, a túlvilágon meg- és elítélnek mindenkit. Kritiasz, az ismert szofista, aki „másodádálsában” a harminc zsarnok egyike volt, és talán a legelvetemültebb, hiszen szerette ítélet nélkül kivégeztetni ellenfeleit, egyik töredékeként azt mondja, hogy az istenektől való félelmet az emberek találták ki, hogy az is féljen, aki az emberi törvényeket életében kikerüli ugyan, mert az isteni törvény halála után íté felette.

A platóni leírásban (Kritiasz Platón nagybátyja volt) Ér úgy folytatja, hogy az „igazságos lelkeket” a jobb oldali hasadékon keresztül az ég felé, az „igazságtalan lelkeket” a bal oldali hasadékon lefelé indították útnak.

A lelkek a halál után vándorolnak, és Platón tudni véli, hogy ez a vándorlás „ezer évig tart”. Az „igazságtalan leleknek” minden egyes tettükért „túlszeres kínt kellett kiállniuk”. A büntetés kiállása után kerülhetnek ismét el az alvilágból, de Platón egy érdekes csavart iktat a történetbe: ha túl korán akarnak feljönni – azaz a büntetés elvészlenedésének a mérése a bűnök miatt az egyes lélek saját döntése –, akkor „ättüzesedett emberek” kezüket, lábukat összekötözzve földre teperik őket, megnyúzzák (azt most hagyjuk, hogy egy „lelket” hogyan lehet megnyúzzni), aztán „úgy vonszolják őket az út melletti, tűkés bokrokon geregerezve a testüket”, miközben azt mondják nekik, hogy a Tartaroszban végzik.

Ezután egy nagyon érdekes, plasztikus leírás következik, amely szinte „képért” kiált. Ér folytatja tehát: „megint csak útnak kellett indulniuk [ti. a lelkeknek – Gy. Z.], s addig kellett menniük, míg a negyedik nap elérkezetek egy helyre, ahonnan a magasban az egész égen és földön átfehéző, egyenes, oszlopszerű fényt láttak, amely szivárványhoz hasonlított, de sokkal fényesebb és tisztább volt; egy további nap után aztán beleérkeztek ebbe a fénybe, s ott megpillantották a fény közepén, az égboltozat kapcsolva, az ég kötelékeinek végeit; ez a fény volt ugyanis az égboltozatot összetartó kötelék – olyan, mint a hadihajókat átszorító kötelék –, amely tehát az égboltozat egész területét átfogja; e kötelék végére van akasztva Ananké orsója, amely által végbeegye minden körforgás” (Platón: Az állam. X. könyv, 614b–621c. Az Ér-mítosz).

Nézetem szerint ennek a leírásnak eddig nem tulajdonítottak elég nagy jelentőséget. Pedig túl azon, hogy a megjelenítés maga is „festményszerű”, „ecsetért kiált”, ennél sokkal többről van szó. Megint döntő tényező a fény, amelynek középén van az égbolt, maga a fény oszlopszerű, és kiárad az azt szemplélő lelek felé. Ha csak ennyit mondunk, olyan, mint bármelyik „angyali üdvözlet” (annuntiatio).
Fra Angelico: **Angyali üdvözlet**, 1430–32, tempera, fa, 194 x 194 cm, Museo del Prado, Madrid

Nézzük meg figyelmesebben. Fra Angelico képén a fény a meghatározó, és ne felejtsük el, hogy a sötét és fényes üdvözlet (világosság) kettőssége a zsidó-keresztény hagyományban meghatározó jelentőségű. Ahogy a *lefelé* menő lelkek esetében a pokol, a *felfelé* menők esetében a mennyország, míg a lelkek halál utáni büntetésében, megtisztításában a purgatórium előképe fedezhető fel. A „lent” a sötét, a „sently” a fény. A középkori ikonografikus hagyomány ezt minden változtatás nélkül átveszi. Vagy ha egy későbbi misztiikus festő Isenheim oltárképét vesszük, Krisztus is a fényben áll. Olyannyira, hogy ő maga a fény. Grünewald (1470–1529) pontosan azt a képet festi elénk, amely a fény teljességét, a fénnel való „betöltődést” mutatja, hiszen ez a fény magából a Teremtőből árad szét a világra. Árad felénk, ahogy az isteni szózat megjelenése (*annuntiatio*) sem másképp, mint fény formájában történik.
Grünewald némileg bizarrnak tetsző képén az ábrázolt alak kissé hibbant vigyorral az arcán azt az alapeszmét hivatott kifejezni, miszerint: „a fény én vagyok”, hiszen a fény a legtisztább szép, jó és igaz egységesítő principiuma. Más kérdés, hogy ez a misztikus ábrázolás ma kissé különösnek tűnik. Ez az alak az illumináció állapotában van, de hogy a szó ágostoni vagy hétköznapi értelmében-e, azt nem tudom eldönteni.

Fényben állni azt jelenti: igaznak lenni. Grünewald képén a fény (Nap) az égboltozatot jelenti, alatta a szikla a földet, amely teljes egészében megfelel a görög szemléletnek, hiszen a görögök is úgy képzelték, hogy az ég kötelekei az égboltozathoz vannak kapcsolva, és az égboltozat a mindenséget magát is átfogja. Maga a grünewaldi alak „lebeg” az éterben, kifejezve, hogy a „föld”-höz nincs igazán köze. Az a tekintet, amelyet ma eléggé furcsának tartunk, inkább a misztikus elragadottságot hivatott tükrözni, amelyben maga a festő is „szenvedett”, ám ami lehetővé tette számára, hogy kolorisztikus remekműveket alkosson.

*