Aukciós kínálatunkból

Tanulmányok a decemberi aukció legszebb darabjairól

Összeállította: Kieselbach Tamás

Szerkesztette:

Készült:

30. GULÁCSY LAJOS (1882-1932)

Nakonxipánban hull a hó (Egynapos hó)

96,5x48 cm

Olaj, vászon

Jelezve balra lent: Gulácsy

Jelezve jobbra lent: Padova

A vakrámán kiállítási cédulák és Gulácsy sajátkezű felirata: „Gulácsy L. Rigó utca 14. „Egynapos hó” olajf. 300 kor”.

PROVENIENCIA

Egykor Oltványi-Ártinger Imre gyűjteményében.

KIÁLLÍTVA

„Fiatalok” kiállítása. Nemzeti Szalon, 1916. április.

Tamás Galéria XLIX. kiállítása. 1933. január. (Padovában hull a hó címmel.)

Új romantika. Tamás Galéria, 1944. február-március.

Gulácsy Lajos Kálmán és Lieb Ervin hagyatéki kiállítása. Nemzeti Szalon, 1936. október.

Gulácsy Lajos emlékkiállítás. Székesfehérvár, István király Múzeum, 1966.

Twentieth century Hungarian Art. The Arts council of Great Britain at the Royal Institue Galleries, London, 1967. május.

REPRODUKÁLVA

Magyar Művészet, 1933. 68. l.

Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest, 1969. (11. kép)

Hungarian Review, 1970. augusztus. 14. l.

Tükör, 1977. január 30. 24. l.

Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest, 1983.

Gulácsy Lajos: A virágünnep vége. Budapest, 1989. (IX. színes kép)

IRODALOM

Lehel Ferenc: Gulácsy Lajos dekadens festő. Budapest, 1922.

Eisler Mihály József: Gulácsy Lajos. In.: Magyar Művészet, 1933. 65-70. l.

Gerevich József-Ungvári Gábor: Gulácsy Lajos személyiségének vázlata. In.: Valóság, 1977/9. 86-96. l.

Szíj Béla: Gulácsy Lajos. Budapest, 1979.

Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest, 1983.

Gulácsy Lajos: A virágünnep vége. Budapest, 1989.

Sümegi György: Oltványi Imre mint gyűjteményalapító és műgyűjtő. In.: Ars Hungarica, 1994/1. 172-178. l.

Az egynapos hó

(Édeskés história)

Padova, 1909

Csendesen hullott a hó, furcsa karácsonyi illat járt át mindent. A berber- és olajfák gyantás illata volt ez. A nyurga fekete ciprusok és a kövér babérfák sóhajtoztak. Halkan barangolta be ez a sóhaj az egész vidéket.

A nagy pihék szállottak csendesen, befödve a házak piros-tarka födeleit.

December volt, és mégis olyan különös tűzzel villantak meg az élénkzöld veteménytáblák künn a kertben, a piros narancsok pedig vidoran pislogtak ki fehér sipkájuk alól. Úgy néztek ki, mint jól táplált apró mesegyerekek.

Halkan vallották be szerelmüket Tél és Tavasz.

Margherita Fiori most is ott ült a zöld patinás százesztendős családi karosszékben és kötött – szorgalmasan kötögetett…

Giacomo Fiori a közeli Cafféban itta, szürcsölgette órákhosszan a megszokott cappucinót a százesztendős Caffé Lunában, ott a parányi téren, azon az igen-igen kicsi terecskén, hol a nagy szerencse meglátogatta ezelőtt ötven esztendővel.

Mert hiszen Giacomo Fiori csak szegény farmacista volt, ma pedig gazdag, igen gazdag.

Hej! Hej! Margherita Fiori Fioretti. Te adtad ezt a szerencsét – magaddal hozva egy csomó fényes új aranyat, néhány kopott családi ereklyével együtt.

És méghozzá nagyon szép voltál akkor, Margherita Fiori Fioretti. – Kedves rózsás krinolinban, picike napernyővel, á la Rubens kalapoddal, mikor belejtettél az Anticca Farmaciába, úgy néztél ki, mintha egy csomó ördög bújt volna a bőröd alá.

És gonosz huncutocska pillantásaid, hamiskás mosolygásod – ez a sok szép és jó – mind meglepte minden különösebb ok nélkül az igénytelen Giacomó Fiorit ezelőtt ötven esztendővel.

Az öreg Cafféban valamicskével melegebb volt, mint künn a téren, s a mi Giacomónk csendesen elszundikált s elfelejtett hazamenni, mint rendesen délután négy órakor tenni szokta.

A fiatal hó pedig olyan fehérre festette a környéket, mintha a gyerekek örömére cukorral hintette volna be a vidéket a jó öreg nagy természet. …

Gulácsy Lajos

„Uram, ha ezt a képet megvehetném!” A fiatal Füst Milán a Nyugat kritikusaként e szavakkal fejezte ki elragadtatását Gulácsy 1909-es kiállítása kapcsán. Nem lehetett véletlen, hogy írók, költők, a modern magyar irodalom képviselői ismerték fel először e különös, nehezen megfejthető életmű kivételes értékeit. Hosszan sorolhatnánk Kosztolányi Dezsőtől Juhász Gyuláig, Keleti Artúrtól Weöres Sándorig azoknak a neveit, akiket megigézett képeinek lírai, bizarr világa, akik ihletet merítettek titokzatos személyiségéből és varázslatos művészetéből. Gulácsy festményeinek poétikus hangulatában, a képekből kibontakozó különös históriák szereplői között a költők otthonosabban mozogtak, mint a festészet felkent kritikusai: önfeledten bolyongtak a mesék, legendák és drámák fantáziaszülte kulisszái között, s élményeik szinte magától formálódtak irodalmi művé, verssé, novellává. Gulácsy inspiráló impressziói korántsem voltak tisztán festői élmények: szabadon szárnyaló, sokszor összefüggéstelenül tévelygő fantáziájából, tudatvilágának mélyéből bukkantak elő. Festménnyé, novellává formálódtak, vagy, mint vizsgált képünk is bizonyítja, a belső élmény mindkét műfajban alakot öltött. A *Nakonxipánban hull a hó* nem „csupán” az életmű egyik legszebb darabja, de a legjobb példa arra, hogyan fonódott össze, hogyan csengett egybe Gulácsy életében a festés és az írás, a vizualitás és a leírt szöveg. Mintha csak képünkről beszélne Kosztolányi Dezső, Gulácsyról írt, 1922 szeptemberében megjelent cikkének záró soraiban: „A költő vette ki az ecsetet a festő kezéből. Máskor pedig, gyakrabban, ez a költő nyújtotta oda neki, hogy fessen.”

Gulácsy képei előtt hamar bajba kerül, aki az ábrázolt világ konkrét tárgyain keresztül próbál közeledni, de az is, aki a szimbólumok mechanikus kibontásával kísérli meg a mű elemző megértését. Belső vízióktól ihletett művészete csak individuális látószögéből tárható fel: nem másoktól kölcsönvett jelképek által jelenítette meg saját világát, hanem éppen, hogy intim, egyedi létezése tükrében – többszörös fénytörés által - bontakozik ki a külső világmindenség. E sajátos világkép a maga teljességében ölt alakot Gulácsy minden egyes képén. A *Nakonxipánban hull a hó* elemzésekor tehát a festő sajátos, öntörvényű univerzuma tárul fel. Helyszín, szereplők, a bizonytalan, tünékeny formák, feliratok, a felület festői megformálásának minősége egytől egyig egyedi, az értelmezés szempontjából elhanyagolhatatlan kézjegyek. Mégis, ha semmit sem tudunk a kép novellisztikus elemeiről, Gulácsy tudatvilágának személyes történeteiről, a mű akkor is elevenen hat, hatalmába keríti nézőjét. A lélek olyan mélységeiből tudósít, ahol már minden ember rokon, a kép mögül felderengő valódi tartalom mindannyiunk számára ismerős: álmok, öntudatlan víziók, hallucinációk és őrült képzelgések vetületei, a kollektív tudattalan ősi, közös kincsei.

Gulácsy életében a kávéház kitüntetett szerepet játszott. Számos kiemelkedő festményének adott ihletet, írásaiban is újra és újra visszatérő helyszín. Az sem véletlen, hogy a festő alakját felidéző írók és költők szinte kivétel nélkül ebben a környezetben vázolták fel a portréját. Juhász Gyula *A szépség betegében* a következő szavakkal idézi fel Gulácsy alakját: *„Mikor a kávéházban üldögélt, írók, művészek, kereskedők és bankárok között, állandóan udvariasan mosolygott, de nemigen figyelt a beszélgetésekre. Mindig valahol másutt járt a lelke, a képzelete, a vágya, és ezért azt hitték, hogy nagyothall, pedig csak nagyon messze volt attól a világtól, amely körülötte zsongott és zsibongott.”* Itáliai élményeit felidézve Gulácsy szintén egy kávéház, a római Caffe Greco legendás termeit festette saját alakja köré: *„Már 1760-ban vidám társaság itta ott a ciocolattot. A punch inglese mellé a divatos cake-hard-ot harapdálták a fitos orrú, szépségtapasszal telepötyögtetett arcú angol lordfiúk és a vágott mellényben és almazöld harisnyában járó francia akadémikusok, kiknek leányos arcán az élv álmos nemtörődömsége alól egy kis kedves szemtelenség ugrált elő, mint a virágoskert játszi napfoltjai. Ezek asztalait később hajporos, parókás fiatal abbék élénk társasága foglalta el. Ez a „Caffé Greco” volt Goethe kedvenc helye.”* Gulácsy ébren álmodó lelke ösztönösen talált rá a kávéház időn és téren kívüli világára. A ma már irodalomtörténeti fejezetként tárgyalt Balszélfogó asztaltársaság tagjaként, a századfordulót követő években, a Báthory majd a Baross kávéház kobaltkék üvegasztalai körül találkozott rokonlelkű művészbarátaival. Többek között Márkus László, Csáth Géza, Hevesi Sándor, Juhász Gyula és Kárpáti Aurél itták Gulácsyval együtt a kávét hajnalig nyúló beszélgetéseken. A kávé és a kávéház európai karrierje szinte már a kezdetektől összeforrott a művészet világával. Jelentése az idők folyamán messze vezető tartalmakkal bővült, irodalmi és képzőművészeti szimbólumok sora kötődött hozzá.

A 18. század eleje óta a kávéház az európai városlélek kifejezője, elválaszthatatlan a nagyvárosi polgár mítoszától. Míg a bor a nyugalmas, vidéki, természetközeli élet szimbóluma, addig a kávé a mozgás, a városi forgatag élénkítő-bódító esszenciája. Míg az egyik a pincék mélyére vonzza hódolóit, a másik az utcák, terek örökké nyugtalan világát tárja rajongói elé: hívei nem bújnak el a világ elől, tágas ablakok mögött, jól belátható enteriőrök közepén ülve szemlélik azt. Gulácsy számára azonban minden bizonnyal más okokból vált vonzóvá a kávéházak atmoszférája. Itt ugyanis minden belépő egyenlővé válik, minden vendég levetheti társadalmi kötelékeit, s bekerül egy olyan térbe, hol nem a külső, reális világ utált szabályai kormányoznak. Olyan érzés kerít hatalmába, mint egy hosszú, önfeledt utazás közben, elszakadva a hátrahagyott gondoktól, s még távol a megérkezés szorongásaitól. Nem véletlen, hogy számos költeményben a kávéház, mint jelképes hajó tűnik fel, sajátos, belső törvényekkel, legénységgel és az idő szorító korlátairól elfeledkező utasokkal.

A festmény szokatlan formátuma, a súlytalan, feloldódó testek, a hulló hópelyhek és a függöny – sűrű, függőleges vonalakkal tagolt - dekoratív mintázata mind a lebegés, az áramlás érzetét közvetítik: egy álom könnyen tovasuhanó illúziója vetül elénk. Gulácsy a nézőpont megválasztásával a szemlélőt bevonja a kép meghitt terébe. Az ovális ónixasztalok, a kávéscsésze mellé gondosan előkészített vizespalack a poharakkal, a világ minden táján ismerős, szinte a modern kor szimbólumaivá váló thonettszékek és az elegáns, csokornyakkendős, csendes magányában elmerengő vendég e belső, időtlen világ jól ismert szereplői. Az üvegtáblákon túl egy fantasztikus, borzongató, vonzó csodavilág tárul fel. Mindannyiunk közös, - néhány pillanatra a gyermekkor gondtalanságát és önfeledt örömét felidéző - élménye az igazi tél kezdetét jelző első hó megérkezése. Tűnékeny, illanó varázslat, mely lassan mindent átlényegít: tompulnak az utca bántó zajai, eltűnik a fáradt szürkeség, s megbűvölt szempárok tapadnak hosszú perceken át az ablakokra. Gulácsy álombirodalmában az érett narancsok, mint karácsonyi díszek lebegnek fehér hósipkájukkal, az évszakok megszokott ritmusa helyett a szuverén látomás új rendet teremt. A reális világ makacs törvényeinek áthágása Gulácsy művészetének központi eleme: *„A művészet hazugsága színgazdag, tartalomdús, cizellált mint a nemesfém, mint az ötvözetlen arany. Az érdek nélküli hazugság szent. A szép szent hazugságok: nemes nagy álmok, melyek a valóság, az élet értékét teszik, olyanok, mint a gyümölcs hamva, a virág hímpora. Tünékenyek, mert hiszen csalóka jelenségek. Valóságnak kitérői.”*

A tapasztalati valóságtól számos elemében függetlenedő témaválasztás sajátos festői formaadással párosul: a tudatosan alkalmazott rajzi „hibák” és autonóm torzítások az ábrázolást elemelik a konkrét, anyagi valóságtól és az álom, a szabad vízió dimenziójába helyezik. Gulácsy elveti a külső látvány, a letapogatható formák mechanikus újraalkotását, e helyett lebegő, örvénylő színfoltokat helyez a vászonra, sőt a felületet apró vonásokkal, pöttyökkel lazítja fel. Saját szavai világítják meg legpontosabban alkotói felfogását: *„A kép egyes részei kidolgozatlanok maradnak, torzítanak, esetleg rajzhibásoknak látszanak…ez nemhogy hibája, de legnagyobb értéke a képnek, erre a hatásfokozásra már bizonyos mértékben rájött Giotto és Giorgione is, akik már szándékosan bizonyos hanyagságot is megengedtek festményeiken maguknak”*

A *Nakonxipánban hull a hó*, a legtöbb Gulácsy főművel ellentétben, tökéletes, autentikus állapotban vészelte át az elmúlt csaknem egy évszázadot. A festmény felülete éppen ezért kitűnően illusztrálja festőjének különleges alkotói módszerét. A lebegő, tudatosan torzított formákat nem csupán ecsetjével alakította: ujjaival dörzsölte, sőt, az is jól látható, hogy egyes részletek esetében az ecset szárával is karcolta a felületet. Az alkotás folyamatához és az elkészült művekhez Gulácsyt nehezen megfogalmazható, szinte bizarr, a vallásos ereklyék tiszteletéhez hasonló kapcsolat fűzte. *„Festményei előtt gyertyát égetett, rózsafüzérrel övezve és tömjént is gyújtott, sőt időnként ujjával dörzsölte, hogy még szebb patinája legyen.”* (Juhász Gyula) A képek keretére apró pergamendarabkákat szögelt, melyekre írótársai méltató szavait írta.

Vizsgált képünk értékét fokozza, hogy egykor a XX. századi magyar műgyűjtés egyik legnagyobb alakjának kollekcióját gyarapította. Oltványi-Ártinger Imre művészettörténész és művészeti író, a Magyar Művészet című folyóirat és az Ars Hungarica könyvsorozat szerkesztőjeként a Gresham asztaltársaság egyik vezető személyisége volt, s mind e mellett a két világháború közötti magyar műgyűjtők spiritus rectoraként számos kortárs gyűjtő számára nyújtott meghatározó inspirációt. Gulácsy műve a mai napig a család birtokában maradt, több mint hét évtized óta most először válik megvásárolhatóvá.

A *Nakonxipánban hull a hó* vitathatatlan főmű, az egész Gulácsy oeuvre talán legmegkapóbb, legszerethetőbb alkotása. Előtte állva a tanulmány szerzőjéből is elsőként – elnyomva az objektív elemzés hangját – egy elfogódott, személyes óhaj fogalmazódott meg. Benne is, mint nyilván sokakban, Füst Milán, a tanulmány legelején idézett gondolata merült fel: „Uram, ha ezt a képet megvehetném!”

35. ABA-NOVÁK VILMOS (1894-1941)

Itáliai táj

56,5x70 cm

Tempera, falemez

Jelezve balra lent: Aba-Novák 30

PROVENIENCIA

Egykor Varga Ernő tulajdonában.

KIÁLLÍTVA

Aba-Novák Vilmos és Pátzay Pál gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum CXVII., 1931. február.

REPRODUKÁLVA

Magyar Művészet, 1931/3. 134. l.

IRODALOM

Aba-Novák Vilmos: Vallomás. In.: Magyar Művészet, 1931/3. 129-136. l.

Ybl Ervin: Aba-Novák Vilmos művészete. In.: Magyar Művészet, 1931/3. 137-146.l.

Farkas Zoltán: Aba-Novák Vilmos művészete. In.: Új Szín, 1931. (I/2) 52-64.l.

B. Supka Magdolna: Aba-Novák Vilmos. Budapest, 1966.

E mostani aukción kivételes bőséggel jelenik meg Aba-Novák egyéni hangú művészete. Pályájának szinte valamennyi szakaszát kiváló művek illusztrálják. A húszas évek stílusát egy felsőbányai táj és egy metafizikus hangulatú életkép szemlélteti, míg a stílusformáló római ösztöndíjat követő éveket olyan remekművek példázzák, mint a *Tiszai kompátkelés*, a *Delelő gulya*, valamint most tárgyalt alkotásunk, az *Itáliai táj*.

1929 januárjától Aba-Novák – a Collegium Hungaricum ösztöndíját elnyerve – mintegy 14 hónapot tölthetett Itáliában. Pályatársainak zömével ellentétben nem a kortárs olasz festészet és nem is a szinte mindenkit lenyűgöző toszkán quattrocento művészet emlékei gyakorolták rá a legerősebb hatást. A hatalmas műtörténeti emlékanyagból elsősorban az ókeresztény mozaikok és a trecento primitívjei nyűgözték le, terelték új irányba alkotói látásmódját. Giotto falképfestészete, az ábrázolások narratív, elbeszélő jellege, a szőnyegszerűen kibomló, additív kompozíció, s a régi táblaképek ragyogó, tiszta koloritja indította el fantáziáját. Az új irányba tett első lépések meddőnek tűnő kísérletezést hoztak: a virtuóz grafikai vénával megáldott művész nehezen talált rá belső igényeit kielégítő festői stílusára. Az igazi áttörést az olajfesték temperával való felcserélése hozta magával. Az új médium használatával egy csapásra eltűnt az olajképek komorabb tónusa, a paletta kivilágosodva közvetíteni tudta Itália napfénytől tüzes, ragyogó színességét. Ettől fogva a temperatechnika gyakorlatilag kizárólagossá vált alkotói módszerében, saját maga által kevert festékkel, rendkívüli gondossággal előkészített fatáblára festette műveit.

Vizsgált képünk, s a római ösztöndíj termékeny hónapjai során festett alkotások döntő többsége is jól mutatja, hogy Aba-Novák számára a vidéki Itália atmoszférája, a sziklákra kúszó középkori városkák hangulata és látványa jóval többet adott, mint Róma grandiózusabb, barokkosabb miliője. Az élmények inspiráló erejét hangsúlyozza 1930 júniusának végén fogalmazott levelében is: *„A római barokk kultusz után Perugiában fellélegeztem. Utazásom – Perugia-Arezzo-Francavilla al mare-San Vito-Sanciano – olyan eredményes volt, amihez foghatót eddigi pályámon még nem éltem át. Ez csudálatos volt.”* E Patkó Károllyal közösen tett kirándulásokon születtek azok a képi vázlatok, melyeket Aba-Novák római, majd később budapesti műtermében fejlesztett kész kompozícióvá. Az apró, kubusos házakkal teleszórt hegyoldalak, a meredek sziklákra felkúszó középkori városok látványát néhány jellegzetes építmény élénkíti: kecses reneszánsz campanilék, évszázados viaduktok, gótikus városkapuk, omladozó sziklaormokon pihenő elhagyott lovagvárak, s köztük a táj karakterét meghatározó növények, zöldellő pineák és tűhegyes ciprusok monoton ritmusa. Van valami ünnepélyes titokzatosság Aba-Novák olasz vedutáiban. Farkas Zoltán, a korszak kitűnő műkritikusa a következő szavakkal jellemezte e városképek időtlen hangulatát: *„Legtöbbjükön mély csend uralkodik, az élet pezsgéséről nem beszélnek s ha néha vannak is emberi, vagy állati alakjai, melyek bennük megállnak, ezek is teljesen beléolvadnak a mélységes nyugalomba. Álmodnak ők is, mint sohasem szabaduló rabjai egy ki nem kerülhető és meg nem változtatható létnek, amelynek nincsenek nagy hullámai, nincsenek gyors változásai, csak szükségszerűen lassú vegetálása van. Ennek a világnak halk ünnepélyességét nem szakítják meg dúló szenvedélyek, nincsenek sóvár vágyai és nincsen szenvedése, ezek a csendesen pihenő városok és lakóik sohasem vajúdnak, lassan élik százados életüket, amelynek nincsen a múlttól vagy a mától különböző jövője.”*

38. EGRY JÓZSEF (1883-1951)

Présház

70x82 cm

Olajpasztell, karton

Jelezve jobbra lent: Egry József 937 Badacsony

PROVENIENCIA

Egykor Dr. Aszalós Imre gyűjteményében, aki 1940-ben vásárolta a művésztől, Oltványi Imre közvetítésével.

KIÁLLÍTVA

„Magyar művészetért” kiállítás. Műcsarnok, 1940.

IRODALOM

Artinger Imre: Egry József. Budapest, 1932.

Farkas Zoltán: Egry. Budapest, 1969.

Láncz Sándor: Egry József. Budapest, 1980. (A festmény oeuvre katalógus száma: 383.)

Egry József arcképe. Szerk.: Fodor András. Budapest, 1980.

Kovács Zita-Aszalós Endre: Egy bajai mecénás, Dr. Aszalós Imre műgyűjteménye. In.: Cumania, (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve) 17. kötet. Kecskemét, 2001. 341-382. l.

Egy-egy aukció kínálatát – a műfaj sajátságaiból adódóan - nem lehet előre megtervezett válogatással, határozott koncepció alapján felépíteni. A véletlen tereli össze a műveket egyetlen, soha meg nem ismétlődő találkozásra, egymáshoz való viszonyuk éppen ezért esetleges és kiszámíthatatlan. Mégis sokszor azt érezzük, a szerencse néhány remekmű útját úgy irányítja, hogy e ritka találkozások alkalmával eddig nem látott párhuzamok, az értelmezések új aspektusai merüljenek fel. Gulácsy festménye, a *Nakonxipánban hull a hó*, valamint Egry most tárgyalt alkotása kitűnő példa e nagyszerű, inspiratív találkozásra. E remekművek előtt állva a néző legyőzhetetlen késztetést érez, hogy számba vegye a műveket és alkotóikat összefűző láthatatlan szálakat.

Mindkét művész a belső harmónia keresésének útján rátalált, majd kivételes következetességgel ragaszkodott egy idealizált mikrokozmoszhoz, s mindketten képesek voltak felruházni szubjektív festői világukat a totalitás illúziójával. Míg Gulácsy maga teremtette meg Nakonxipánt, e sajátos törvények által kormányzott álomvilágot, addig Egry a Balaton sokarcú vidékén lelte meg idilli otthonát. Mindketten tudatosan eltávolodtak az érzéki-konkrét látványvilág mechanikus ábrázolásától: kompozícióik, formaviláguk, a szubjektív téri hatások alkalmazása egyaránt az anyagi világ átszellemítését szolgálták. Egry szavai szerint: ”Minél közelebb jut az ember a természet lényegéhez, annál jobban távolodik a természettől magától.”

Persze a különbségek is nyilvánvalóak. Gulácsy elszakadása a hétköznapi valóságtól az elkerülhetetlen őrületbe vezetett, Egryé „csupán” badacsonyi házának „elefántcsonttornyába”, ahonnan rezignált bölcsességgel tekintett a nyüzsgő világ hektikus, egyre vészjóslóbb kavargására. Míg Gulácsy lelki- és művészi alkatát feminin vonások jellemezték, addig Egry esetében az alkotásaiból sugárzó páratlanul érzékeny líraiság férfias temperamentummal párosult.

A vizsgált festmények tematikája szintén sokatmondó összehasonlításra ad alkalmat. Míg a *Nakonxipánban hull a hó* kávéháza a városi lét, az urbanitas szimbólum értékű megjelenítése, addig Egry *Présháza* a természettel összeforrott vidéki élet szinte ikon tömörségű jelképe. Gulácsy festményének irodalmi párhuzama a dohányillattól körüllengett kávéházi líra, Egryé az erjedő must bódító leheletét árasztó bordal.

A most vizsgált kép témaválasztása az értelmezés számos lehetőségét kínálja fel a néző számára. A keresztény vallás szimbólumkészletében a bor a vér és az élet, a megváltás jelképe, az ókori görög-római világban pedig egyenesen kultikus jelentőséggel bírt. Tiszteletének, kultúrájának megnyilvánulásait a magyar művelődéstörténetben is hosszú fejezet tárgyalja, mely Pannónia ókori lakóinak históriáitól, a romantikus bordalokon keresztül Hamvas Béla, szinte vallásos elragadtatású filozófiájáig terjed. Ismerve Egry panteisztikus természetlátását, az ábrázolt emberi figurákhoz kötődő személyes szimbolikáját, az értelmezés egy mélyebb, elvontabb vetülete is felmerül. A szőlőprést hajtó figurában rejtett önábrázolást is sejthetünk. Hisz ahogy egy nemes bor sűrítve hordozza – s megkóstolója számára mindig felidézhetővé teszi - a szőlőt tápláló föld és az éltető napsugár minden rezdülését, Egry letisztult piktúrája spirituális eszenciaként foglalja magába a balatoni táj fenséges, mélyen átélt világát, a benne élő ember tevékeny létének harmóniáját, s a „megtalált rend” háborítatlan békéjét.

48. VASZARY JÁNOS (1867 - 1939)

Parkban

62,5x80 cm

Olaj, vászon

Jelezve jobbra lent: Vaszary J.

KIÁLLÍTVA

BÁV 48. aukció, 1979 május. 314. tétel

REPRODUKÁLVA

BÁV 48. aukció, 1979 május. Katalógus. 314. kép.

IRODALOM

Lázár Béla: Vaszary János. Budapest, 1923.

Bálint Jenő: Vaszary János művészete. Budapest, 1927.

Vaszary János. Bev.: Petrovics Elek, Kárpáti Aurél. Budapest, 1941.

Haulisch Lenke: Vaszary 1867-1939. Budapest, 1963.

Haulisch Lenke: Vaszary János. Budapest, 1978.

„Arra, hogy miképp alakítja át Vaszary a maga sajátos festői látományává a valóságot, talán legjobb példa a *Parkban*. Kevesebb szóval ennél többet mondani majdnem lehetetlen. Az odavetett ecsetvonásokkal rajzolt, színes kerti székek, a bennük ülő nőalakok sziluettje, az egyetlen világoszöld folttá simított üde gyepszőnyeg, a föléje boruló lombok sötét kontrasztja, a kígyózó fák lilás törzse s a hátul megvillanó ég mélykékje: mind csupa dekoratív jelzés. Az egész mégsem puszta dekoráció. Ellenkezőleg, teljes és tökéletes illúziója az élő valóságnak. Csak a legnagyobb japán mesterek tudtak ilyen rafináltan egyszerűek, ennyire zseniálisan sűrítettek, egyszerre tudatos és spontán kifejezőerejűek lenni. Micsoda hatalmas kultúrából szűrődött le ez a páratlan technikai biztonság. Mindaz, amit Vaszary valaha is tanult, vérré váltan, összegezve él ebben a fölényes tudásban.”

Kárpáti Aurél

„E korszakának legismertebb alkotása kétségtelenül a Parkban című festmény. Nagyon sokan, Vaszary nevét hallva, ezt a művét képzelik maguk elé. … Dekoratív háttérré simított, smaragdzöld gyepszőnyegen, lilatörzsű fák előtt, kertiszéken és nyugágyon három nő pihen a festményen, háttal a szemlélőnek, a napi divat szerint öltözve. Szűkszavú, mégis érzékletes előadásmódja, artisztikus kompozíciója a japán festészet csodálatos alkotásait juttatja eszünkbe.”

Haulisch Lenke

A *Parkban* című kép Vaszary legismertebb, legnépszerűbb és egyben legjellegzetesebb alkotása. Mint a fenti idézetek igazolják kortárs kritikusai, s a későbbi méltatók egyaránt az életmű összefoglaló, reprezentatív darabjaként méltatták. Korabeli sikereit jól mutatja, hogy a kompozíciót Vaszary több példányban is elkészítette. Az egyetemes és a magyar művészet történetéből is számos párhuzamot találunk erre a munkamódszerre. Leonardótól Matisse-ig, Csók Istvántól Aba-Novák Vilmosig rengeteg alkotó ismételte meg – akár évekkel később is – egy-egy fontosabb, sikeresebb alkotását. A *Parkban* első, 1928-ban elkészült változatát eredetileg a Fővárosi Képtár vásárolta meg, ma a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményét gazdagítja. Ez a példány, az eltelt évtizedek alatt, feltehetőleg a gondatlan restaurálás következtében, maradandó károsodásokat szenvedett, színeinek egykori ragyogását elvesztette. A most vizsgált kép azonban, kifogástalan állapota révén, tökéletesen adja vissza a festő eredeti elképzeléseit.

A Vaszary irodalom talán leggyakrabban hangsúlyozott megállapítása a festő műveinek sokszínűségére, alkotói karakterének nyughatatlansága vonatkozik. Képeit tanulmányozva ritka egyértelműséggel jelölhetők ki az életmű - egymástól gyökeresen eltérő formajegyeket, de végig kiemelkedő minőséget hordozó - periódusai. A *Parkban* az érett festő utolsó alkotói korszakát példázza, melyet a szakirodalom, az ekkor születő művek koloritját meghatározó fehér alapozásról nevezett el.

Vaszary 1925 elején, hosszú szünet után, ismét eljutott Párizsba, s tapasztalatai döntő hatást gyakoroltak művészete további alakulására. A kortárs francia festészet, az Ecolé de Paris felszabadult, könnyed és elegáns formanyelve, de még inkább Párizs utánozhatatlan légköre, forrongó miliője ismét rabul ejtette szellemét. Az átélt élmények hatását hazatérte után így értékelte: „Döntő fontosságúnak a francia kultúrát ismertem fel. Az előadás könnyedsége és közvetlensége, a festő területének határozott felismerése, a világos paletta, az eredeti tehetségek szünet nélküli felvonulása, a folytonosan lüktető, forrongó művészi élet… hozzá a nagyszerű művészi múlt, mely a jelenben is eleven erőként tudott hatni: mindez oly hatalmas szuggesztiónak bizonyult, mely az egész életre szól.” S valóban, e franciás könnyedség pályájának mindvégig egyik legfontosabb, legmeghatározóbb jellegzetessége maradt.

A párizsi utazás nem csupán stílusváltozást hozott: jelentős mértékben módosult Vaszary képeinek témaválasztása is. Alighanem az ő festészetében nyert teret leginkább, de feltétlenül a legmagasabb színvonalon a két világháború közötti mondén nagyváros kavargó, nyüzsgő élete, Budapest utcái, terei, kávéházakkal, mulatókkal, a Dunakorzó fái alatt sétáló városi polgárokkal. A lüktető mozgás, a vibráló kavalkád ábrázolása mellett azonban, mint képünk is példázza, a csendes, elvonult pihenés is szerepet kapott piktúrájában.

A *Parkban* a párizsi élmények által indukált stílusváltozás minden vonását magán viseli. A látvány spontán, szinte jegyzet-tömörségű megragadása a formálás virtuóz könnyedségével, elegáns nagyvonalúságával párosul. A kép kompozíciója, hármas vízszintes tagolása tökéletesen illeszkedik a mozdulatlanságot, nyugalmat sugárzó témához. A park fáit megjelenítő felső zóna dallamosan hajlított, súlytalan ecsetvonásai a nesztelen lebegés érzetét keltik. Vaszary elhagyja a tónusos alakítás utolsó nyomait is, a feleslegesnek ítélt részletek feloldódnak a tagolatlan, felfokozott intenzitású színfoltokban. A kivételes karakterizáló képesség eredményeképpen – a térbeli modellálás elhagyása és a végletes stilizálás ellenére – a néző egyetlen pillanatra sem érzi a szereplők és a természeti környezet további jellemzésének hiányát. A ruhák, a frizurák, a festmény szinte centrális elemévé tett divatos kalap, teljes és kifejező képet adnak a 30-as évek mondén divatjáról: találó attribútumai a korszak nagypolgári dámáinak.

Vaszary puritán, letisztult, kevés eszközzel élő stílusa a japán fametszetek könnyedségével vetekszik. A tónuson festés elhagyása, a kalligráfia elegáns, kifinomult artisztikuma – mely szinte láthatóvá teszi az ecsetet vezető kéz lendületes mozdulatát – egyaránt a keleti művészet hatásáról tanúskodik. De a formai jegyeken túl az ábrázolás hangulata és tárgya is kifejező párhuzamokat idéz fel. A japán mesterek tanították meg Európa művészeinek, hogy az élet legapróbb, csendes, látszólag lényegtelen elemében is megtalálják az ábrázolásra méltó szépséget. Vaszary képe a világ külső, zajos színjátéka helyett a belső erők által formált csendes nyugalmat jeleníti meg. A társas létezés konfliktusmentes harmóniája, az egyetértés összhangja szelíd, emberléptékű tájban bontakozik ki, ahol a távlat lehatárolt, ahol a szereplőket körülöleli a természet bejárható, otthonos díszlete. Mozgás helyett nyugalom, magány helyett a kedélyes társaság baráti melegsége, cselekvés helyett az eseménytelen szemlélődés elmélyült öröme sugárzik. Ahol a táj parkká, kertté szelídül, mely beburkolja az embert, mint egy ölelő női kar. Nem véletlen, hogy Vaszary három nőt helyezett a park fái elé: festői stílusának minden vonása - az érzéki színhasználat, a könnyed, hajlékony, légies vonalvezetés, az ábrázolt téma hangulata és tartalma - egytől egyig a női princípiummal rokoníthatók.

A *Parkban* című kép Vaszary érett, fehéralapos korszakának reprezentatív darabja. Virtuóz, könnyed eleganciája, letisztult kompozíciója, ragyogó színharmóniája és japános könnyedsége az életmű kiemelkedő festményévé avatja.