Barát Endre: Élt 33 évet Regény Paál László életéről Bakó Zsuzsanna: Paál László Bényi László: Paál László 1846-1879 (Lázár Béla művészettörténész is írt még róla monográfiát)

Charenton (sarontün), téli délután, csupasz, vén platánfa alatt festőállvány, előtte magányos férfi. Rekedten, akadozva dünnyög: „Rendben van, öregem, nem hagyom abba még. Festékem is van, okker, szép vandájkbarna meg veronézezöld; amilyet csak akarsz. A staffelájon vászon, jó darab. Szorgalmas vagyok, dolgozom, világkiállításra készülök. De most, ne haragudj, tégedet most nem festelek. Hiába is illegetnéd magad. Ne erőltesd, a te öreg derekad elvastagodott. Vén vagy már, százesztendős, nem baj az. Mindegy… Én már minden testvéredet, fiatalt, öreget, száz boglárfát… lefestettem. Elég! Elég volt belőletek! Azért én barátod vagyok. Nyújtsd ide csak a tenyered! No jó, tudom, nem vagyok én bolond. A tenyered – ötujjú leveled. De nincs, hiszen lehullott mind. Sebaj, kinő megint. Gyönyörű, friss levélkezek. Mind zöld, mind zöld, nedves és zöld. A véred zöld, ugye, hogy az?! Én meg a te fiad vagyok, az unokád, öcséd vagyok. Ha most megszúrnám magamat, zöld vérem folyna nekem is. És mennyi, mennyi! Be tudnám vele festeni a legnagyobb vásznat is. Egy erdőt, egy egész életnagyságú erdőt. Nohát. Miska, énvelem most versenyezz! Amit Barbizonban festettél… Nem rossz az. Elismerem. Mégis… Majd én… megmutatom! Azt hiszed, hogy mindig lefőzöl engemet? Azért, mert énnekem nincs palotám?! Meg báróném?! Hohó! Lehetett volna, nem hiszed?! Nem hiszed? Sohase akartál hinni énnekem. Sohase akartál hinni bennem. Hohó, Miska, az életünk… elindult… A szívünk… együtt dobolt… Az én dobom meg elrepedt…”

Paál József, zámi, berzovai és odvosi postamester otthonában élénk társasági élet folyik. Gondtalan gyerekkor: lovaglás, vadászat, tánc, túrák. László kilenc éves koráig magántanuló otthon, majd beíratják az aradi minorita gimnáziumba. A szünetekben a fiú az erdőt járja, a fákkal beszélget. No, nem baj, úgyis gyengén tanul, talán erdész még lehet belőle. Két évvel fiatalabb ikerpár testvérei: húga, Berta és öccse, a sánta Gyula. „Tekintetes” Paál József unokája volt bizonyos gyergyó-csomafalvi Paál Jánosnak, aki valamikor II. Rákóczi Györgytől kapott nemeslevelet. Feleségül vette Fülöp Aloysiát, a zámi Nopcsa László báró nevelt lányát. 1846. július 30-án született meg első fiuk, László. Csendes, visszahúzódó, „tétova-ügyetlen” gyerek volt, de magas, karcsú, jólábú, szépvonású. Nyolcadikos korában beiratkozott Böhm Pál (egykori rézmetsző, cégérfestő, díszletező) „festőképezdéjébe”. Böhm „kíváncsiságból” veszi fel, valami rendkívüli érzékenységet lát benne. Raffaello, Leonardo és Correggio képeket mutat neki, hogy könnyebben menjen az akt ábrázolás. Sokáig csak rajzoltatja, aztán P. L. egy festményt visz neki: **Maros-parti naplemente/táj**, 1864. (olaj, vászon, 42x58 cm, Pécs, J. Pannonius Múz.) Böhm véleménye: aránytalan, hibás kompozíció, kezdetleges távlat, háttér, de a színek finomak, és a képnek van hangulata. „De tudhatná: a szél mindig a folyó felől fúj!” Bakó Zs. sz. a kép rajzos, klasszicizálóan romantikus. Amúgy úgy foglalja össze Paál munkásságát, hogy: érzékeny líraiság, romantikával átitatott realizmus jellemzi, és nincs két egyforma képe. Első modelljei: Szidor Teri és Terbócz Tamás, a „hivatásos nő” és a vértanúk bakója. Festőtársa, barátja Mándoki Béla. Bertának írja: „Van egy fiatalember ismerősöm, egy asztalossegéd. Szamosi festőiskolájába jár minden este. Szamosi is elég jó művész, először úgy volt, hogy hozzá megyek tanulni. Jóval olcsóbb nála a tandíj – s tán épp azért… Meggondoltam. Csupa szegény gyerek jár hozzá. Hát én inkább az úrilányokkal, -fiúkkal leszek együtt, Böhmnél. Azért… Azzal az asztaloslegénnyel, Lieb Miskával szívesen tanulnék együtt… Kedves fiú. Csodásan rajzol. S micsoda képzelete van, és mennyi ötlete!... Mikor tartok én ottan, ahol ő tart? Soha.” Meglepetésére sikerült leérettségiznie. Talán rajztanára közbenjárására? Húgának, Bertának magyarázza: „ …a természetet semmiképp sem szabad meghamisítani. Még játékosságból, gyermeki képzelgésből sem. Olyannak kell ábrázolni, amilyen a valóságban. De azért… Mégsem pontosan úgy. Érezni lehessen a levelek suttogó szavát… a törzsek, a kérgek életét, az ágak mozgását, a levegőt, a szellőt… S hogyha nem is lehet látni rajtuk szemet meg szájat (kiskorában rajzolt ilyet) - mégis, valahogy elképzelni lehessen : látnak, figyelnek, susognak, sóhajtanak. S hogy az egész természet – fák, bokrok, füvek és fellegek – lélegzik, szól, hervad, virul – él!” Apja Bécsbe adja jogot tanulni, de ő Zimmermann (Albert) prof. festőakadémiájára iratkozik be. Ott tudja meg, hogy Munkácsy is Bécsben tanul, csak Rahl mesternél. Zimmermann ragaszkodott a kemény vonalú, részletező vázlatokhoz, a vonalakra felbontott alapformákhoz. Paál úgy érezte, kicsinyes látásmódra kényszerítik. Rahl meghalt, Munkácsyt kizárták az akadémiáról, mert nem fizette a tandíjat. Münchenbe, Düsseldorfba készült, Paál maradt Bécsben. Frau Hoffmann-nal, Munkácsytól „örökölt” háziasszonyával viszonyba keveredett. (Ráfertőződés?) Közben Erdélyben (is) vasútvonalakat építenek, Paálék odvosi házát el kell adni, a zámi postamesterségnek is vége lesz, már csak a berzovai hivatal marad, apja egyre nehezebben tudja támogatni. Nehezen, de beletörődik, hogy fia nem jogász akar lenni. (Bécsi látogatás egy év után.) P. L. egy nyáron Radványon tanítgatja a Károlyi kisasszonyokat. Másszor Zimmermann viszi magával Ramsauba, Bajorországba. 1867-68. Münchenben ismeri meg Corot (koró) művészetét, valamint Szinyei M. Pált is. A magyar akadémisták (Benczúr, Weber, Szinyei) elhúzódtak Munkácsytól, Paállal viszont ekkor vált szorosabbá a kapcsolata. Barátja ismertetést is írt Lakodalmi hívogatók c. képéről az Aradi Lapokba. 1869-ben, amikor átadták az erdélyi vasutat, és már csak a berzovai posta maradt meg otthon, Paál minisztériumi ösztöndíjat kapott, 600 forintot, azzal, hogy cserében rajztanári végzettséget szerez Nürnbergben. Vállalását sosem teljesítette. Beiratkozás helyett a Barbizoniak müncheni kiállítását nézte meg. Példaképei Constable (konsztebl), Turner, Hobbema, Ruysdael (röjzdál), és persze Corot, lettek. „Úgy szeretném ezt a Corot-t megölelni! Gyöngéd szívű ember lehet, és mégis óriás! Igazi festő s poéta. Képein a természet és az emberi érzelem olvad egybe; az erdők, a mezők illatát, a tiszta költészet leheletét árasztják azok, frissen, időtlen időkig,..” ,,,,,’69 nyarát Berzován tölti, őszét Aradon. Ez évben festi a **Magyarországi erdőrészlet** c. képét, egy évre rá a **Mocsaras táj**at. Mindkét kép rajzos, valószínűleg szabadtéri rajz után, műteremben készültek, ahogy azt Bécsben tanították. Színben bizonytalanabbak, hiszen azokat emlékezetből kellett megfesteni. Utóbbi kép meglehetősen Mészöly Gézá-s. Mindketten a Markó-féle klasszicista tájszemlélet megújítóivá lettek a „zöld természet” ihlette képeikkel. **Munka a kertben**: egyszerű falusi idill, nyugalom, színharmónia, békés ég, de lefújt ruha. **Berzovai utca**: feketék és fehérek, szürke, zöld, kék, téglavörös foltok. Összegzés és továbblépés ez a kép, itt-ott aprólékosan megrajzolt, de mégis egységes, borongós, magával ragadó. Érdekes a kinyúló középső fa: innen indultam, innen fogok kinőni (mondom és érzem én). 1870-71-ben 40 képet fest, köztük a **Százéves asszony**t 25 évesen festi – csak könyvben tudom mutatni, ekkor volt először igazán elégedett magával Paál. Hollandiai ihletésű mű, ha nem ismernénk a készítőjét, a XX. századi modernek közt is kereshetnénk. Puha, foltszerű festés, hol kemény, hol puhább, dekoratív foltok, gazdag kompozíció. Inkább síkszerű, mint perspektikvikus ábrázolásmód. A főalak mintegy időtlen örökkévalóság, komor hangulat és színek. (Olaj, vászon, 53x86cm, Nemzeti Galéria) Egy ideig Corbet műveként tartották nyilván, ami kétségtelen értéket bizonyít.

Németalföld, Beilen. Jettel meghívására. De csak ’70-ben, ’71-ben már magától megy. Amsterdam, Hága, Harlem múzeumait járják, megismeri Rembrandt-ot, Frans Hals-t. Hollandiai képei magukon viselik a magyar falvak és mezők szerelmesének látásmódját. **Dél**: meghitt, szelíd, derűs, lusta dél. Erős fények és árnyékok, batyus nőalak, üde zöld – nem Magyarország, de akár az is lehetne. Lendület, nem bíbelődik a részletekkel. Ihlető táj. Ösztöndíj. Itt nem szorul kölcsönökre, mint Düsseldorfban. **Naplemente**: egyik leghíresebb képe, viszonylag nagyméretű; hollandiai tájat ábrázol. Tág horizont, marasztaló sár, bandukoló parasztok. Emberi élettel megelevenített táj. Biztonsággal megrajzolt útmenti cserjék kusza tömbje, fiatal nyírfatörzsek és a tölgyfasor összeboruló koronái. Rajzosabb és elnagyoltabb részletek, borongós ég. Paál hagyatékának elárverezésekor az ifjabb Dumas vette meg. Legutóbb 80 M forintért árverezték el. Ma is magántulajdonban van. (Utána a leghíresebbeket 8-12-20 M között.) Van több Naplemente / Napnyugta is. **Pl. ez:** **13. dia.** És még ennek is különböző változatai. **Szélmalom Beilenben**: tipikus holland táj, tág horizont, az ég alja mintha tenger lenne, ami elbűvölte ugyan Paált, de egyetlen képet sem festett róla, ill. feltételezik, hogy talán mégis, de nem ismerjük őket. Vajon miért? ’71 tavaszán Munkácsyval meghívást kapnak Londonba John Staats Forbes-tól a műgyűjtő vasútmágnástól (Paál nem sejti, hogy Munkácsy hívta föl a gazdag műgyűjtő figyelmét tájképeire.), ahol megint lehet múzeumokba és koncertekre járni. (Handel-ünnepségek) Lásd Scheurenberg düsseldorfi festő rajzát (Zeneestély Barteléknál), aki ösztönösen is Egyedül Paál alakját jellemzi realisztikusan, szinte tisztelet keltően, a többieket karikírozva, humorral. M. M. nem szereti Londont, Paál tovább marad. Forbes-nál lakik, akinél újra gyönyörködik a barbizoni festők képeiben. Forbes később összesen 7 képet vesz meg tőle. Az első egy nagyméretű erdőrészlet volt, amiért 1000 forintot adott. Ezeket Lázár Béla az első Paál kiállítás rendezésekor 1902-ben kölcsönkérte. Forbes akkor ezekkel a szavakkal fogadta: „Huszonöt éve várom önt. Tudtam, hogy Magyarország egyszer fel fogja ismerni Paál nagyságát. **A világ egyik legnagyobb mestere lett volna, ha annyi ideig él, mint Millet** (mile) **vagy Munkácsy.”** Lírai realizmusát D.dorfban nem kedvelték. Első önálló kiállítása nem arat sikert: „Bátor, széles ecsetvonásokkal dolgozik, de elnagyoltan. S a látásmódja kissé különös. Szegényes színhatások. Lefokozza a természetet… Szinte elsorvasztja a táj szépségeit… Lehangoló…” Képei valójában sajátosan tükrözték a természet szépsége és a még csak sejtett saját egyéni tragédiája ellentétét: komor színek, a fény s árnyék meglepő kontrasztjai, sötét halálsejtelem, koravén csüggedés. Aránylag kevés képet festett itt. Főleg a Beilenben készített vázlatait dolgozta fel, és bevégezetlenül maradt képeit fejezte be műtermében. Lásd **13-21. dia**. .” Egyik legjelentősebb D.dorfban készült műve a **Táj tehenekkel** / Tehenek a fák alatt, mely a természet formáinak és színeinek mélyen átélt harmóniáját szólaltatja meg. Viszonylag gondtalan kép, jó kedélyt tükröz. Nyitott, tágas és hűs erdőszél, állat és természet közös békéje. A lombokon áthatoló fény bravúros megfestése feltördeli a színek tömörebb felületeit. A **Felhős táj** az égbolt igézetében készült. Egyszerűségében is megdöbbentő erejű. A Van Dyck-barna talajon sárgás mezsgye fut messze egy jelentéktelennek látszó festői folttal, a tócsával, melyben megcsillan a hatalmas égbolt távlata és hűvös mélysége. A fémes ég-szín szemben áll a szeszélyes rajzú, bóbitás fák meleg, párás, itt-ott rőtes zöldjével. Testvérkép (ha nem is iker) a **Táj alkonyatkor**: ég, tócsa, kis méret, talán túl sok szürke aszfaltot kapott. A Consen műkereskedésben ismerkedik meg a kölni Helga Berg-gel (?), a szelíd, zárkózott polgárlánnyal, akinek nagyon megtetszik a Naplemente. És Paál. John Staats Forbes megveszi egy nagyméretű erdőrészletét 1000 forintért. Elhatározza, hogy gyógyíttatni fogja magát. Két orvos is egybehangzóan szifilisszel diagnosztizálja: (mal de caderis, lues…) De Marchesné, Papier Cecília, colpachi (Luxemburg) meghívásai. (El is mentek, egyszer P. ki is ugrott a magasföldszinti ablakon.) Marches-ék után Munkácsy is Párizsba költözik. Hívja Paált is, fizetné a gyógyíttatását. Paál először 1872 májusában megy el, de végleg csak ’73 késő tavaszán költözik. Előtte még (legalábbis az életrajzi regény szerint) cinikus, sértő, gonosz levélben szakít barátnőjével, és kiengedi a madarait. Valójában lehet, hogy csak a lány szüleinek ellenállásán bukott meg ez a kapcsolat. Párizs eleinte lelkesíti, de idegennek is érzi magát, pénztelen, apja is az ő segítségét kéri. Munkácsy „kölcsönöz”. Műtermében Paál még Courbet-vel (kurbe) is találkozik, aki rögtön meglátja, megérzi, hogy Paál erdőrészletei különös önarcképek (bánat? szomorú titok?). Ő tanácsolja neki, hogy menjen Barbizonba, fessen a szabadban, találjon ösztönzést hollandok, franciák és angolok között. És csodálatos fák között a fontainebleau-i erdőben. Párizsban egy ideig u.abban a műteremházban lakik, ahol Zichy Mihály, de inkább csak telente, mert tavasztól őszig a várostól 50 km-re levő Barbizon községben telepedik le. Élete hátralévő 6 évében itt dolgozott. A fountainebleau-i erdő melletti, akkor még mindössze 200 lakosú falucska nevét a 19. században ott dolgozó festők tették világszerte ismertté. Ott született meg a modern tájképfestészet. A „barbizoni iskola” forradalmi újítása a természetben való festés (plen air) elsősorban Théodore Rousseau és Francois Millet nevéhez fűződik. Mintegy 70 festő telepedett le és dolgozott itt hosszabb-rövidebb ideig, míg aztán az új irányzat, az impresszionizmus festőit „el nem ragadta a víz, folyó és a tengerpart káprázata”.   (Munkácsy haragszik az impresszionistákra, bár Renoir-t elismeri. Manet-t gyűlölte, mert bevették a Salonba. U.akkor Munkácsy Poros út-ja is impresszionisztikus.) A barbizoni iskolát Rousseau, Dupré és Daubigny (dobinyi) teremtették meg. Théodore Rousseau is azt hirdette, hogy „Az ember megcsúfolja a természetet.” (Akár Paál gondolatai, s az is, amit a fákról vallott): „Megértem a fák beszédét, váratlan mozgásukat, változatos formáikat, nyújtózkodásukat a fény felé. Az erdő üzenetét közvetítik nekem. Néma világ ez, mégis megértem a szavukat, ismerem szenvedélyeiket…” Paál első Barbizonbam festett képeinek egyike az **Erdő mélye**. Érzéki szépségű remekmű. Az őszi színek varázsa megkapó. Elszórt sziklák, süppedő talaj, változatos növényzet, rőt páfrányerdő. Akár erdélyi ősz is lehetne. Három hatalmas faegyéniség az előtérben, melyeknek fény felé nyújtózó lombjai közt átkandikál a fehér égbolt egy kis darabja. Mintha magunk is ott állnánk az erdő belsejében, szívünkben valamilyen névtelen meghatódottsággal. Paál meghívja Barbizonba barátját, Munkácsyt is, valósággal versenyt festenek. Munkácsy szárnyal, látványosan festői. Paál ezt kerüli. Ő a természet hétköznapját festi. Nála mindennek gyökere van, előre meghatározott helye és szerepe, egyenletesen felépített kompozíciója, képi stabilitása. B.ban Paált többre tartották, jobban szerették. Eredeti, színes tehetség, egyéniség, jó társalgó volt. (Jettel szinte utánozta). Különösen szeretett a reggeli órákban festeni. A derengésben még csak sejteni lehet, hogy a fény mivé teszi majd napközben a tájat, amelyet most finom pára lep el fátyolszerűen: **Reggel az erdőben** és a **Reggel**. A barbizoni **Békák** **Mocsarát** Sokan megfestették, Paál egyiküket sem utánozta. A táj valóságos képét leegyszerűsítette. Az ingoványos terület facsoportozata egymásba simul, közülük csupán egyetlen lombos fa emelkedik ki – talán magányát jelképezte ezzel. Élete drámájává válik a kép: veremszerűen összeszűkült mocsár, hamuszürke ég, izgatott, türelmetlen, heves ecsetvonások. Tubusból vászonra kinyomott festék spaknival, kézzel szétkenve, csak a vásznon elkeverve. A háttér fái nyugalmasak, kétoldalt hajladozók. A szenvedélyes életvágy élénkzöldje és a démoni, sötéten komorló színek szimfóniája ez a kép. (Ecsetje a mocsárba hullt.) Millet Remekműnek nevezte. Az **Októberi szél** c. képét mintha lázrohamban alkotta volna. Nehéz, komor esőfelhők, szél cibálta, vergődő fák, öregség, betegség, a korai pusztulás sóhaja. Szinte érezhető a felhők rohanása és a szél ereje. Millet féltette barátját, tartott tőle, hogy öngyilkos lesz. (Neki keltették halálhírét, hogy beinduljon az üzlet, aztán hirtelen tényleg meghalt.) Az 1877-es Párizsi Salon-beli kiállításra beküldött **Út a fontainebleau-i** **erdőben** nemcsak késői, érett művészi korszakának, de egész munkásságának legjelentősebb alkotása, bár ő nem ezt, hanem a Párizsi erődítések környéke címűt tartotta annak. Az út a sűrű erdőbe vezet, így a horizont nem látható, csupán az égbolt kis darabja világít az egyik fa koronája mögül. A mélységesen meghitt hangulat egy zárt tér hatását keltené, ha nem sütne be a nap. A fény egy keskeny sávban pásztázza az utat, de megcsillan a fatörzseken és az út több helyén is, éreztetve ezzel a perspektívát, és halványan, sejtelmesen átsugárzik a fák sűrű lombozatán is. A férfi alakja árnyékban marad, kissé hangsúlytalanul beolvad a környezetbe, mintegy alárendelődik a természet e fenséges kis darabkájának. Aranyérmes lett. És akkor lássuk a **Párizsi erődítések környéke** című képét is, mely a teljes életmű legszínesebb darabjai közé tartozik, és a szakirodalom is ezt tartja Paál főművének. (Lehet választani a két kép közül.) Derűsebb hangulatban, augusztus végén festhette, amikor még reménykedett, hogy húga állást kap Pesten, és gondoskodni tud a szüleikről. (Ez csak jóval később következett be, mire apja és ikertestvére már a börtönt is megjárták. Akkor is csak egy révkomáromi postakezelői állást kapott). A színek összhatása emlékeztet a Dél-ére, talán kicsit fakóbbak. Az előtér napégette, szikkadt tarlója dominál, s bár a szórt fény erőteljesen világítja meg a régi erődítmény falát, az égbolt szürkéskék színe miatt a hangulati összkép inkább melankolikus, mint vidám. (Szürke) aszfaltot (bitument) használt, de nem alapozáshoz vagy háttérhez, mint Munkácsy, hanem a talajhoz és néha az éghez, fehérrel keverve. Így a szürke minden változatát, acéltól ezüstig, fel tudta ragyogtatni. Egészsége erősen megromlik, elesik, és nagyon megüti a fejét (vagy beveri egy kiálló gázcsőbe), mintha nem lett volna türelme kivárni a végzetét. Ettől kezdve még erősebb fejfájás gyötri, emlékezete ki-kihagy. Alig fest már. Munkácsíy Párizsba hívja, de izmai elsorvadnak, idegei meggyengülnek, memóriája, színlátása elhomályosodik, arányérzéke eltompul. „Adóssága” miatt nem jöhet haza. Munkácsy végül csak magával cipeli Párizsba. Le akarja festeni. Vendégül látja, öltözteti, veszekszenek bár rajta Cecile-lel. 3 napig ül neki modellt P. teljes letargiában. Munkácsy siet, mert már látja, hogy egy „halottat” fest. „Hát erre jó vagyok, csak erre még. Festő, aki modellnek elmehet… A kiérdemesült bakó (Terbócz) sem vállalja már el, hogy a festőnek üljön. Örömlányok közül is csak a félbolond!” Charcot (sarkó) prof.hoz akarja elvinni. „Megfestetted, hát akkor ezt a pár szót írd alá: Vége van Paál Lászlónak.” Összeesik, teljes némaságba süpped. Dr. Charot a meudoni (mödon) szanatóriumba utalja. „Argotincseppek, jód-kalcium, altatás. Elmeklinika zárt osztályi megfigyelés. Beteg állapotában javulás nem várható, feltételezhetően egy éven belül kitörő hisztériás nagyroham, majd exitus.” Munkácsy és Deák-Ébner Lajos meglátogatják. Már csak a múltjával „beszélget”. Kiteszik a téli kertbe levegőzni, rohamot kap, többé nem tér magához. Deák-Ébner megörökíti a temetést. (Lotz-zal festették a Tihanyi Apátság freskóit.) Szomorú temetés.

További képek csak nézegetésre, a válogatás teljességének igénye nélkül.