

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

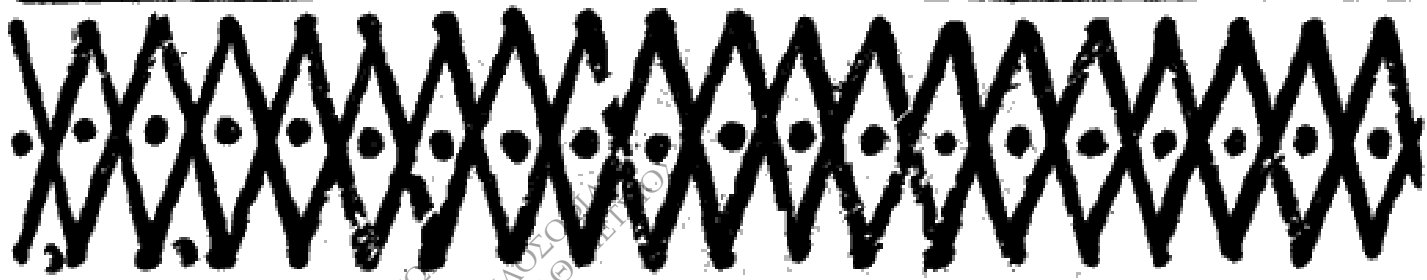
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

1944

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ"
38 - ΣΤΑΔΙΟΥ - 38
ΑΘΗΝΑΙ

Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Στά 1903 ο Παλαμάς δημοσιεύει σε βιβλίο την *Τρισεύγενη*. Ο ποιητής είναι την εποχή εκείνη περίπου σαράντα τεσσάρω χρονώ, βρίσκεται στη μεγάλη πνευματική άκμή του. Έτοιμάζει τ' αριστουργήματα της ζωής του, την *Ασάλευτη Ζωή*, το *Δωδεκάλογο του Γύφτου*, τη *Φλόγρα του Βασιλιά*. Δίπλα στα πολυφήμητα αυτά κείμενα, που αποτελούν την πιο μεγάλη προσφορά του στα νεοελληνικά γράμματα, ή *Τρισεύγενη* στέκεται σήμερα σαν έργο ισότιμο στο είδος του.

«Η *Τρισεύγενη*, γράφει ο Φώτος Πολίτης στα 1915, είναι χωρίς καμμίαν απολύτως αμφιβολίαν το καλλίτερον όλων των νεωτέρων ελληνικών έργων με δραματική μορφή». Η κρίση αυτή και σήμερα δέ μας φαίνεται να βρίσκεται μακριά από την αλήθεια. Η *Τρισεύγενη*, μ' όλες τις σκηνικές της ατέλειες, μένει μιά από τις ελάχιστες πραγματοποιήσεις της νεοελληνικής δραματικής τέχνης που έχουνε πιθανότητες να επιζήσουν.

Για τις ατέλειες αυτές πάμπολλα έχουνε γραφεί κι εξηγηθεί. Οι κριτικές του μοναδικού δράματος του Παλαμά μας θυμίζουνε Ιατρικές διαγνώσεις για αρρώστους καταδικασμένους, που έπρεπε σύμφωνα με την επιστήμη από καιρό να είχανε πεθάνει, που θαρρείς είτανε χρέος τους ήθικώ να είχανε πεθάνει, όμως δέν πεθαίνουνε, μά κυκλοφορούν ανάμεσά μας γεροί και άκμαίοι. «Έτσι κι ή *Τρισεύγενη* δέν πεθαίνει, δσα κι αν είπαν οι αρμόδιοι παραπέμποντας στους κανόνες, τους νόμους, τα δόγματα και τ' αξιώματα της σκηνικής τέχνης και τεχνικής, μά Ισα-Ισα ζεί κι επιβάλλεται όλο και περισσότερο, ενώ άκατάπαυτα τώ ποτάμι της λησμονιάς σέρνει στο ρέμα του άμέτρητα σκηνικά δεξιοτεχνήματα που φαντάζανε μιά στιγμή για τέλεια.

Τί συμβαίνει λοιπόν με τώ έργο αυτό; Γιατί είναι φανερό πως συμβαίνει κάτι. Η άπάντηση βέβαια στο έρώτημά μας είναι άπλή. Συμβαίνει ποίηση. Όχι ώστόσο ότι-δήποτε ποίηση, μά ποίηση δραματική. Ο ίδιος ό ποιητής εξήγησε καθαρά τους σκοπούς και την περίπτωσή του στα πολλά και σημαντικά άρθρα που έγραψε κατά καιρούς για τή θεατρική τέχνη και κυρίως σ' ένα δο-

κίμιο με τόν τίτλο *Γιά τώ δράμα, όχι για τώ θέατρο*, που βρίσκεται στο δεύτερο τόμο των *Γραμμάτων*.

«Ο ποιητής, γράφει, θά ύποταχτεί βέβαια και χωρίς να τώ πολυστοχαστεί, έτσι κι από την όρμη της τέχνης του και με τή δύναμη του άσυνείδητου, στα καθολικά, σ' άπαρασάλευτα, σ' εκείνα που είναι τά θέμελα της δραματικής και ειδικότερα της σκηνής, μά όχι και στους κανόνες που έρχονται ύστερα και είναι πιο πολύ έξωτερικοί και που κοιτάζονται μόν μή στάξει και μή βρέξει, για τή παράσταση του έργου και για τή συγκίνηση του πλήθους, μά που είναι ζητήματα δεξιοσύνης και δουλειάς πιο πολύ μηχανικής και σκηνοθετικής και κάνουν πιο πολύ να κατεβαίνει και να έξευτελιζέται τώ θέατρο με κάποιες πρόληψεις, που καρφώνονται και που προβάλλουνε σαν άστυνομικές διαταγές, πως τάχα δέν μπορεί άλλιώτικα να γίνει, και πως, αν δέν κοιταχτούν αυτές, τώ έργο δέν είναι για τή σκηνή, και τέτοια».

Και παρακάτω, πιο κατηγορηματικά: «Και λοιπόν για να δουλέψει ό ποιητής αποτελεσματικά για τώ θέατρο, πρέπει πρώτ' άπ' όλα να τώ καταφρονέσει τώ θέατρο με όλες του τις ματαιότητες και να τ' άραδιάζει τά έργα του, στο νοϋ του βάζοντας όχι τις λεγόμενες άπαιτήσεις της σκηνής, μά ό,τι άπαιτεί τώ δράμα.»

«Ό,τι άπαιτεί τώ δράμα», δηλονότι τή γνήσια ουσία του δραματικού ποιητικού λόγου, τώ κείμενο τέχνης που είναι τοις άλλοις σέ δραματικό ρυθμό, που έκφράζει τή ζωή της ψυχής και των παθών μέσ σέ δραματικές καταστάσεις. Αύτός είναι ό ρόλος του συγγραφέα. Από κεϊ και πέρα οι έχτελεστές, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι κι ήθοποιοί, χρωστούνε να βρουνε τόν τρόπο ν' αναδείξουνε στη σκηνή τή δραματικότητα του κειμένου, ύποτάσσοντας τή δουλειά τους στην άξίωση του λόγου. Κι αν τώ έργο είναι τόντι ποιητικό, ή ώρα του είναι άδύνατο να μην έρθει. Μόνον που ή *Τρισεύγενη* χρειάστηκε να περιμένει τριάντα χρόνια και θά δοϋμε πόσο άκριβά κόσισε στην Ελλάδα αύτή ή άργοπορία.

Πυρήνας του δράματος είναι ή φλόγα,

ή λάμψη, ή μαγγανεία τής όμορφιάς, που τήν προσωποποιεί τό Ιδανικό γυναικείο πλάσμα, ή Τρισεύγενη, πλάσμα όμως όλοζώντανο κι όλόδροσο, συνθεμένο από τούς δραματισμούς, τίς νοσταλγίες και τούς βαθύτερους ανθρώπινους πόθους του ποιητή. "Αθελά τής, άβίαστα, σχεδόν χωρίς φταιξιμο κανενός, ή μαγική χάρη, σά συνέργεια δαιμονική, αναστατώνει στο πέρασμα τής τή ζωή τής ομάδας, ξεσηκώνει τριγύρω τής τό θαυμασμό, τήν αγάπη, τήν έξαρση, τήν κακία, τό μίσος κι όλοένα τήν παρεξήγηση, τήν άκαταληψία, που τελικά τή σκοτώνει. Γύρω στην ήρωίδα, που λάμπει άπάνω από τή μικρή τρεχούμενη ζωή σαν άστρο, κινιούνται δυό ειδών μορφές, τά πρόσωπα τής πραγματικότητας, ό Δεντρογαλής, ό Πέτρος Φλώρης, ό Πάνος Τράτας, ό Μπουρνόβας, δυνατά στημένα κι έκφρασμένα, με άδρες, ζωντανές άτομικότητες, και τά πρόσωπα που άγγιζουν τά σύνορα του όνειρου και του παραμυθιού, ό βιολιτζής ό Νίκαιος κ' ή Ποθούλα, οι δυό άλαφροίσκιώτοι που έκφράζουν άμεσα τό λυρικό είναι του ποιητή. Τά δυό αυτά πρόσωπα είναι θαρρείς οι σύνδεσμοι ανάμεσα στο λυρικό και στο δραματικό Παλαμά. Διοχετεύουν μες στο δράμα τήν άχλύ του παλαμικού λυρισμού, κάτι που προμηνά κιόλας τούς *Καημούς τής Λιμνοθάλασσας*.

"Από καθαρά θεατρική άποψη πρέπει ξεχωριστά νά προσέξουμε τήν τελευταία εικόνα του έργου, τή δεύτερη σκηνή τής τέταρτης πράξης, που ξένισε άλλοτε τούς ειδικούς. Καθώς παρατήρησε ό ίδιος κριτικός που μνημόνευα παραπάνω, ή σκηνή αυτή του ομαδικού θρήνου τής νεκρής πιά Τρισεύγενης παρουσιάζεται σά μεταμορφωμένο άρχαίο χορικό, όπου συνθέτουνται άρμονικά οι πολυποίκιλοι άποχαιρετισμοί που τής στέλνει τό πλήθος. Στο σημείο αυτό, τό παλαμικό δράμα συναντιέται με τίς άναζητήσεις και τίς δοκιμές όρισμένων σημερινών συγγραφέων, που αισθάνθηκαν και συνειδητοποίησαν τήν άνάγκη νά προσπαθήσουν νά ξαναφέρουν στη σκηνή ένα στοιχείο άνάλογο με τόν άρχαίο χορό, για νά έκφράσουν ομαδικές ψυχικές καταστάσεις σ' ένα επίπεδο πνευματικό και ποιητικό. Κι' έδω, καθώς και σε τόσες άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε πόσο ό Παλαμάς προπορευόταν από τήν εποχή του κι άφηνε πίσω εκείνους άκριβώς που τόν κατηγορούσαν ότι δέν ξέρει τά μυστικά τής σκηνής.

"Η *Τρισεύγενη*, όπως είναι γνωστό, μόλις γράφηκε, παρουσιάστηκε για νά παιχτεί στη Νέα Σκηνή που τότε μεσουρανούσε. Ό Χρηστομάνος όμως είχε άντιρρήσεις για τεχνικά ζητήματα και ζήτησε όρισμένες άλλαγές που ό ποιητής άρνήθηκε νά τίς δεχτεί. Κατά πρώτο λόγο, ό Ιδρυτής τής Νέας Σκηνής ζητούσε ν' άλλαχτεί ή

τελευταία σκηνή του έργου. "Ανάμεσα στους δυό τέχνίτες έγινε μιά ζωνρή συζήτηση που ή άπήχησή τής έφτασε ως έμάς. «Όμορφο τό δράμα σου, είπε ό Χρηστομάνος. Μά δέν είναι για τή σκηνή. Χρειάζεται ψαλλίδισμα για νά μπορέσει νά χωρέσει στη σκηνή» για νά σταθει, χρειάζεται πλάνισμα». "Αφού τό έργο μου είναι πλατύτερο και ή σκηνή στενότερη, άποκρίθηκε ό Παλαμάς, άντί νά μικρώνετε τό δράμα μου, πρέπει νά μεγαλώσετε τή σκηνή για νά τό χωρέσει. Δέ βλέπω γιατί νά κολόβώσετε τό παιδί μου; στήστε του κρεβάτι που νά πλαγιάζει μέσα του άνετα.» Πήρε τό χειρόγραφο του κι έφυγε θυμωμένος.

Τό βιβλίο χτυπήθηκε ζωνρά και μ' έπιμονή. Ό ποιητής άντιστάθηκε με κάποιο πάθος. Δέν υπάρχει άμφιβολία, πως ή άντίδραση που βρήκε στην ύπόθεση αυτή τόν στενοχώρησε ξεχωριστά, είταν ένας από τούς καημούς του. Περνούσαν τά χρόνια και τό έργο δέν παιζότανε. Τρεις δεκαετίες επικράτησε στο λογοτεχνικό μας κόσμο ή πεποίθησή πως ή *Τρισεύγενη* είναι ώραίο βιβλίο, μά δέν είναι θέατρο. Στα 1915 έγινε στο Δημοτικό Θέατρο τής "Αθήνας, με σκηνοθεσία του Θωμά Οικονόμου, μιά έκτακτη παράσταση του έργου, που άπότυχε όλότελα. "Από τά σχόλια του καιρού καταλαβαίνουμε πως είταν ένα πρόχειρο, έπιπόλαιο άνέβασμα με κακή ήθοποιία. Τέλος στα 1935, χάρη στις ενέργειες των φίλων του Παλαμά και κυρίως του Γιώργου Κατσιμπαλη, τό έργο άνεβάστηκε στο "Εθνικό Θέατρο με σκηνοθεσία του Ροντήρη. Είταν τό πρώτο κανονικό κι ύπεύθυνο άνέβασμα τής *Τρισεύγενης* και τό δράμα έπιβλήθηκε μονομιώς.

"Ο Γιώργος Κατσιμπαλης μου έξομολογήθηκε πως πήγε στην πρώτη παράσταση τής *Τρισεύγενης*, στα 1935, με μεγάλη ψυχική ταραχή, γιατί ούτε αυτός δέν είτανε βέβαιος πως τό έργο θα στεκότανε κι ενιωθε πως θα τόν βάραινε σ' όλη τή ζωή του ή εϋθύνη μιας καινούριας κι όριστικής άποτυχίας. Σήμερα δέν άμφιβάλλουμε πως όταν τό έργο ξαναπαιχτεί, θα σημειώσει έπιτυχία μεγάλη και λαϊκή. Πάει νά γίνει άληθινά λαϊκό, καθώς είδαμε κι από τίς παραστάσεις των φοιτητών, κι αν δέν ύπήρχαν νομικά έμπόδια, θα παιζότανε συχνά από έρασιτεχνικούς θιάσους. Μά ή καθυστερημένη αυτή άναγνώριση τής *Τρισεύγενης* μας γεννά μερικές μελαγχολικές σκέψεις. Συλλογιζόμαστε πως αν ό Παλαμάς συνέχιζε τήν τόσο λαμπρά άρχεμένη δραματική δημιουργία του, αν μας έδινε πέντε, έξη, ίσως και δέκα δράματα με τήν ποιητική αξία τής *Τρισεύγενης*, κι όλοένα βέβαια με περισσότερη πείρα τής θεατρικής τέχνης, τό θεατρό μας θα είχε σήμερα μιά πνευματική παράδοση, μιά ποιητική έμπειρία και μιά αίγλη που θα τό κρατούσανε

σὲ ἄλλη περιωπή. Μένει λοιπὸν ἐκκρεμές, σὰν ἓνα πρόβλημα τῆς γραμματολογίας μας, τὸ ζήτημα τοῦτο: γιὰ ποιὸ λόγο ὁ Παλαμᾶς δὲν ἔδωσε ἄλλο δράμα;

Μιά σύντομη ἐξέταση τῆς παλαμικῆς βιβλιογραφίας μᾶς πείθει πὼς ἡ *Τριστέγη* δὲν εἶτανε, στὴ ζωὴ τοῦ ποιητῆ. Ἐνα τυχαῖο ἐπεισόδιο χωρὶς συνέχεια, παρὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς μακρόπνοης θεατρικῆς ἐργασίας, μεθοδικὰ μελετημένης καὶ σχεδιασμένης. Στὸν πρόλογο τῆς ἐκδόσεως τοῦ 1903, ὁ Παλαμᾶς ἀναγγέλλει πέντε ἄλλα δράματα, ποὺ τὰ χαρακτηρίζει «ἀγένητα ἢ μισογεννημένα», μὲ τοὺς τίτλους *Καλλίμαχος*, *Φονιάς*, *Λυτρωτῆς*, *Δάσκαλος*, *Διγενὴς Ἀκρίτας*. Σὲ διάφορα κατοπινά του βιβλία ἐξακολουθεῖ ν' ἀναγγέλλει δράματα. Καινούργιοι τίτλοι τέτοιων ἔργων *Οἱ Κλέφτες* καὶ *Πῆραν τὴν Πόλη*. Βλέπει κανεὶς πὼς συχνὰ κι ἐδῶ τὸν κυνηγοῦν τὰ βυζαντινά θέματα. Κατόπι ἔρχονται οἱ *Βωμοὶ* στὰ 1915. Στὴν ποιητικὴ αὐτὴ συλλογὴ του ἓνα κεφάλαιο ἐπιγράφεται *Ἀγέννητες ψυχές* καὶ περιέχει πέντε ποιήματα, σὰ σπέρματα μεγαλύτερων ἔργων ποὺ γιὰ λόγους ἀγνωστούς δὲν πραγματοποιήθηκαν. Ὁ Γιώργος Κατσιμπαλῆς μὲ διαβεβαιώνει πὼς ὁ Παλαμᾶς τοῦ ἔλεγε, ὅτι πρόκειται γιὰ σχεδιάσματα θεατρικῶν ἔργων. Τὰ δυὸ ἄλλωστε τ' ἀναγνωρίζουμε. Εἶναι ὁ *Λυτρωτῆς* κι ὁ *Καλλίμαχος* ποὺ ἀναφέρονται στὸν πρόλογο τῆς *Τριστέγης*, τὸ πρῶτο ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸν ἀθηναϊκὸ μῦθο τοῦ Θησέα καὶ τῆς Μήδειας, τὸ δεύτερο ἀπὸ τὸ βυζαντινὸ μυθιστόρημα *Τὰ κατὰ Καλλίμαχον καὶ Χρυσόρροην*. Χρόνια μετὰ τοὺς *Βωμούς* βλέπουμε πάλι, σὲ καινούργια βιβλία τοῦ Παλαμᾶ, ν' ἀναγγέλλεται τὸ δράμα *Καλλίμαχος*, μὲ τόσην ἐπιμονὴ ὡς τὰ 1931 ὥστε ἀναρωτιόμαστε μὴν τυχὸν ὑπάρχει κάπου τὸ χειρόγραφο του. Καὶ σὲ γράμμα τοῦ 1924 πρὸς τὸν ἴδιο Κατσιμπαλῆ ὁ Παλαμᾶς ἐκφράζει τὴ λύπη του «πὼς ἓνα μου δράμα ὁ Καλλίμαχος δὲ φαίνεται».

Ὡστε νὰ ποῦ σ' ἄλην τὴ δημιουργικὴ ζωὴ του τὸν κατέχει ὀλοένα καὶ τὸν βασανίζει ἡ ἀνάγκη τῆς θεατρικῆς τέχνης καὶ τοῦ γεννᾶ πλῆθος δράματα καὶ συλλήψεις. Γιατί δὲ συνέχισε τὴ δουλειά του; Ὑπάρχει ἡ γνώμη πὼς τὸν ἀποκαρδίωσαν οἱ κριτικὲς τῶν εἰδικῶν γιὰ τὴν *Τριστέγη*, γνώμη ποὺ δὲ μᾶς πείθει ὅμως ἀληθινά. Πῶς νὰ παρα-

δεχτοῦμε ὅτι πολεμικὲς ἔφημερίδων καὶ περιοδικῶν θὰ ἔφταναν γιὰ νὰ λυγίσουν τὸ πείσμα καὶ τὴν πίστη ἐνὸς ἀνθρώπου ποὺ συντηροῦσε μέσα του τέτοια δημιουργικὴ φωτιά; Τόσο περισσότερο ποῦ ὁ Παλαμᾶς κατεῖχε πολὺ καλά πὼς δὲν εἶτανε μονάχα ὁ πρῶτος Ἕλληνας λογοτέχνης τοῦ καιροῦ του, μὰ κι ὁ σοφώτερος συγχρονισμένος διανοητῆς τοῦ τόπου του, ποὺ ἤξερε βέβαια πῶς πολλὰ ἀπὸ κάθε ἄλλον τριγύρω του. Δὲν εἶτανε λοιπὸν δυνατὸ νὰ ἐπιτρέψει στὸν ἑαυτό του νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τοὺς ἄλλους στὸ σημεῖο ποὺ ν' ἀλλάζει ριζικὰ τὴν πορεία τῆς ἐργασίας του, ἀκολουθώντας τίς καλόπιστες ἢ δόλιες γνώμες κι ὁδηγίες τους.

Ὑποθέτει κανεὶς πὼς θὰ συνέβηκε κάτι ἄλλο. Ὁ Παλαμᾶς, σὰν κάθε θεατρικὸς συγγραφέας, λαχταροῦσε νὰ δεῖ τὸ ἔργο του παιγμένο, νὰ χαρεῖ τὴ σκηNIKὴ ὀλοκλήρωσή του, νὰ νιώσει τὴ θερμότητα τῆς ἀμεσης ἐπαφῆς τοῦ λόγου του μὲ τὸ πλῆθος. Αὐτὴν τὴν ἱκανοποίησι ἡ Ἑλλάδα δὲν τοῦ τὴν ἔδωσε ὅσο εἶτανε καιρὸς, ὅσο δηλαδὴ μπορούσε τὸ ζωντάνεμα τῆς *Τριστέγης* νὰ μαστιγώσει τὸ δραματικὸ του δαιμόνιο, νὰ τὸν ρίξει μὲ ὀρμὴ στὴ θεατρικὴ δημιουργία, νὰ τὸν κάμει ν' ἀδράξει γερὰ καὶ νὰ μορφοποιήσει τὰ φαντάσματα θεατρικῶν ἔργων ποὺ τὸν τυραννοῦσαν. Οὔτε καὶ τὰ παρατοῦσε ὡστόσο. Κάτι θὰ ἐτοίμαζε ὀλοένα, στὸ νοῦ του ἢ καὶ στὸ χαρτί, ἀφοῦ δὲν ἔπαψε ν' ἀναγγέλλει δράματα ὡς τὰ 1931. Ἡ *Τριστέγη* ὅμως δὲν παιζότανε κι ὁ ποιητῆς δὲν ἐνιωθε τὴν ἀνάγκη νὰ βιάζεται, νὰ μαζεῦει ἔργα ποὺ νὰ κάνουνε οὐρὰ μὲ τὰ χρόνια στὴν πίσω πόρτα τῶν θεάτρων, περιμένοντας καρτερικὰ τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ νεοελληνικὴ σκηνὴ ἤθελε καταδεχτεῖ νὰ προσέξει καὶ τὸν Παλαμᾶ. Τὸ κέφι του βέβαια γιὰ τὸ θέατρο σιγά-σιγά θὰ εἶχε γίνει χλιαρό· θὰ εἶχε τὴν τάση ν' ἀναβάλλει κάθε τόσο τούτην τὴ δουλειά γιὰ νὰ τελειώσει κάποιαν ἄλλη. Κι ἀπὸ ἀναβολὴ σὲ ἀναβολὴ τοῦ πέρασε ἡ ζωὴ.

Ὁ μῦθος δηλοῖ, ὡς ἔλεγαν οἱ παλαιοὶ μας, ὅτι ὁ δραματοουργὸς Κωστής Παλαμᾶς ἔπεσε θῦμα τοῦ περιβάλλοντος. Μὰ τώρα ποὺ ὁ ποιητῆς ἔφυγε, τὸ περιβάλλον πληρώνει τὴ ζημία. Καὶ τὴν πληρώνει ἀκριβὰ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

