

ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

Σ' ἔνα ἀριθμό μου στὰ «Νεοελλ. Γράμματα» τῆς 4-8-37 προσπάθησα νὰ δείξω πώς ἔ μι ε τὸ ὅ λόγος δῆλος. ποίηση, χωρὶς φυσικὸ καὶ φητὸ μέτρα δὲ μπορεῖ νὰ νοηθῇ καὶ νὰ ὑπάρξῃ, ὅπως δὲ μπορεῖ νὰ νοηθῇ σπονδυλωτὸ ζῶο χωρὶς σπονδυλικὴ στήλη. «Ἐχοντας δύως ὑπόψει μου τὶς σύγχρονες τάσεις ὡρισμένων ὑπερμοντέρνων, πρόβλεψα μερικὲς ἀντιρρήσεις τους καὶ κατέγινα νὰ τὶς ἀναιρέσω ἐκεῖ μὲ λίγα λόγια. Μὰ ἔνας νέος ποιητὴς σὲ γράμμα του μοῦ ἀραδιάζει τοὺς λόγους, ποὺ ἔχοντας ὑπόψει του «τόλμησε, λέει, νὰ γράψῃ τὰ τραγούδια του χωρὶς κανένα κανενὲς εἶδους μέτρο» καὶ μέρος τᾶς τοὺς βρίσκω κ' ἐγώ, ὅπως κι' αὐτός, πολὺ ἰσχυροὺς καὶ πολὺ σοβαρούς. Τοὺς ἀντιγράφω αὐτολεξεί :

«Ἀποφεύγω, γράφει ὁ ἐπιστολογράφος μου, τὰ μέτρα : 1) Γιατὶ θέλω ν' ἀπαλλαχτῶ ἀπὸ τοὺς καταθλιπτικοὺς περιορισμοὺς καὶ τὶς τυραννικὲς ἀπαιτήσεις τῆς με τὸ ι κῆς, ποὺ κοντὰ στᾶλλα μᾶς ἀφαιροῦν πολύτιμο χρόνο κ' ἔτσι μειώνοντας σημαντικὰ τὴν ποιητικὴ μας παραγωγὴ. 2) Γιατὶ μὲ τὴν μετρικὴν ἀρθρωση κ' ἐπεξεργασία τῶν ποιητικῶν στοχασμῶν μου φοβάμαι μήπως καταστρέψω κάθε φορὰ τὸν αὐθιορμητισμό μου, μήπως νοθέψω τὸ πηγαίο τῆς ἐμπνευσῆς μου κ' ἔτσι βρεθῶ στὴν ἀνάγκη νὰ παρουσιάσω τὸ γέννημα τῆς φαντασίας μου ἄλλοιωμένο, μ' ἄλλα λόγια κάτι στίχους ἔξεζητημένα περίτεχνους, ἐπομένως ψυχρούς. 3) Γιατὶ σὰ νέος συγχρονισμένος κ' ὑποχρεωμένος ν' ἀφοσιώνωμαι σὲ νέες πάντα ἀναζητήσεις δὲ νομίζω πώς μπορῶ νὰ καταγίνωμαι μὲ τὰ «τετριμμένα» μέτρα καὶ τοὺς γνωστοὺς στίχους μὲ τὰ στροφικὰ συστήματα, ποὺ μυρίζουν προπολεμικὴ ἄρα ἔπειρασμένη τεχνικὴ. 4) Γιατὶ σήμερα μὲ τὴ γοργότητα ποὺ πήρε ἡ ζωὴ καὶ ποὺ πρέπει ν' ἀπεικονίζεται καὶ στὰ γραφόμενά μας, θάταν ἀκατανόητο κι' ἀνάρμοστο νὰ κάθεται ὁ ποιητὴς καὶ νὰ μετρῷ μικρόχαρα τὶς συλλαβὲς καὶ νὰ ταχτοποιῇ τὶς διτονες καὶ τονιζόμενες ἀπ' αὐτές, κυνηγῶντας, ὡς ἐκ περισσοῦ, καὶ τὴ δίμα, ποὺ καὶ σ' αὐτὴν ἀναγκάζεται νὰ θυσιάζῃ ἔνα μέρος τῆς δροσιᾶς τῆς ἐμπνευσῆς τοι. Καὶ 5) Γιατὶ στὴν Εύρωπη καὶ στὴν Ἀμερικὴ πολλοὶ μοντέρνοι ποιητὲς ἀπαρνήθηκαν διλότελα τὰ μέτρα ἥ μὲ μεγάλη τους συγκατάβαση δέχιηκαν νὰ μεταχειρίζωνται τὸ λεγόμενον ἐλεύθερο στίχο».

Νόμισα γιὰ καλύτερο, ἀντὶ νὰ στείλω τὴν ἀπάντησή μου προσωπικὰ στὸν ἐπιστολογράφο μου, νὰ τὴ δημοσιεύσω στὶς φιλόξενες «Μορφὲς» καὶ γιατὶ τὸ ζήτημα, ποὺ ἔξετάζει, ἔχει γενικότερο καὶ σημαντικὸν ἐνδιαφέρον καὶ γιατὶ ὑπάρχει πιθανότης νὰ σταθῇ ἀφορμὴ νὰ παρακινηθοῦν ἄλλοι, καλύτεροι γνῶστες τῶν ἀπαιτήσεων τῆς ποίησης, νὰ πούνε τὴ γνώμη τους σχετικά.

Ἀπαντῶ μὲ τὴ σειρὰ τῶν γραφομένων του στὸν ἐπιστολογράφο μου :

1) Ἀναγιωρίζω, γιατὶ τὸ ξαίρω ἀπὸ πολύχρονη πεῖρα μου, πώς εἶναι μεγάλοι, καταθλιπτικοὶ συχνά, οἱ περιορισμοὶ καὶ τυραννικὲς αὐτόχρημα οἱ ἀπαιτήσεις, ποὺ ἔπιβάλλουν στὸν ποιητὴ τὰ μέτρα κ' ἥ στιχουργικὴ ἀπαρ-

τίωση. «Είναι βαρειά πραγματικώς ή καλογερική», δύποτε λέει κι ό λαός μας. «Ένας δυνατός ποιητής, γιατί νὰ δώσῃ στὸ τραγούδι του τὴν τεχνική του ἀποτελείωση, τὴν ὁριστική του μορφή. ὑποχρεώνει τὸν ἔαυτό του νὰ καταβάλῃ ἐπίμονες, πολυήμερες συχνά, προσπάθειες καὶ νὰ δοκιμάσῃ βαθειές συγκινήσεις, ποὺ κάποτε παίρνουν τὴν μορφὴ τῆς ἀγωνίας. » Ετσι μονάχα μπορεῖ νὰ τοῦ χαρίσῃ ὅτι κρύβει μέσα του, ἔτσι μονάχα τὴν ἰδεατὴ ὁμορφιά, ποὺ μὲ τὴ φαντασία του ἔπλασε, μπορεῖ νὰ τὴν πραγματώσῃ. Ἡ γυναικα δὲν κατορθώνει νὰ γεννήσῃ, νὰ δώσῃ δηλ. στὸ φῶς τῆς ζωῆς, τὸ δημιούργημα τῆς ἀγάπης της τὸν «καρπὸν τῆς κοιλίας της» χωρὶς πόνους, φόβους, κινδύνους. Κ' ἔνας ἀληθινὰ δημιούργος τεχνίτης δὲν παραλλάζει ἀπὸ τὴ γυναικα, ποὺ κρατάει ἀνόθευτη καὶ ζωηρὴ μέσα της τὴ λαχτάρα τῆς μητρότητος. Κ' οἱ δυό τους ὑπομένουν ἀκούραστα τὰ πάντα προκειμένου νὰ ἐκπληρώσουν τὴ βαρειά τους ἀποστολή. Δημιουργῶντας δοκιμάζουν τὴ χαρούμενην ἐκείνη διάθεση, ποὺ κατέχει τοὺς θαλασσοφόρους ναυτικοὺς μπροστὰ στὴν τρικυμία καὶ τοὺς πολεμόχαρους στρατιῶτες σπροστὰ στὴ μάχη. «Ολοι οἱ ἐκλεχτοὶ μῆστες τοῦ τραγουδιοῦ βασανίστηκαν πρόσθυμα, γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσουν ἔργα, ποὺ συγκινοῦν ἡ μεταρσιώνουν καθ' ἐποχῆς καλαίσθητον ἄνθρωπο. Κάτω ἀπὸ τοὺς ἀπλούς, στρωτοὺς μὰ κι' ἀψεγάδεστους μετρικὰ στίχους τους ποιὰ ἐπίμονη προσπάθεια καὶ πόση ὑπομονητικὴ ἔργασία κ' ἐπεξεργασία κρύβεται! Κι' ὅμως τίποτα ἀπ' αὐτὰ δὲ μαντεύει κι' ό πιὸ προσεχτικὸς ἀναγνώστης. Στὸν ἀληθινὸν λοιπὸν τεχνίτη τοῦ τραγουδιοῦ τὸ σημερινὸν καὶ τὸν αὐριανὸν καὶ τὸν παντοτινὸν, ἐπιβάλλεται σὰ χρέος ἀναπόφευκτο νὰ δέχεται μ' εὐχαρίστηση τοὺς ἀπαραίτητους περιορισμοὺς τῆς τέχνης του καὶ τῆς τεχνικῆς της, ποὺ ὀνομάζονται ρυθμός, μέτρο, στίχος, στυφὴ καὶ νὰ δείχνῃ στὸ μεταχείρισμά τους ὅλες τὶς ἔξεχωριστὲς ἴκανότητές του. — τὸ πραγματικό του τάλαντο. Κι' ό πολύτιμος καὶ ρόδος ποὺ τὸν ἀφαιροῦν οἱ περιορισμοὶ αὐτοί; ἔρωτα ὁ ἐπιστολογράφος μου. Μὰ ποὺ θὰ μποροῦσε ἐπωφελέστερα ὁ ποιητὴς νὰ διαθέσῃ τὸν καιρὸν του παρὰ στὴ ρυθμικὴ καὶ μουσικὴν ἀρθρωση καὶ τελείωση τῶν ποιητικῶν του στοχασμῶν καὶ τῆς συγκινημένης σκέψης του; Είναι περιττὴ ἡ μετρικὴ ἐπεξεργασία, δταν ό διάσημος Λίππε στὴν «Αἰσθητικὴ» του τοποθετεῖ μεγάλο μέρος τῆς ἀξίας τοῦ τραγουδιοῦ στὰ μέτρα τῶν στίχων καὶ στὰ ἡχητικὰ στοιχεῖα τῶν λέξεων; Κ' ἡ μείωση τῆς ποιητικῆς παραγωγῆς, ποὺ φοβάται ό ἐπιστολογράφος μου; Μὰ ὅσο κι' ἄν ἡ ἐποχὴ μας ἀποβλέπει καὶ στὸ ποσό, δὲν παύει ὅμως καθόλου νὰ δίνῃ τὴν ἀπόλυτη προτίμησή της στὸ ποιητικό. Κι' αἰώνια οἱ ἀνθρώποι θὰ παραδέχωνται πώς: «Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ' ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ»,

2) Γιὰ τὸν αὐθορμητισμό, ποὺ τρέμει ό ἐπιστολογράφος μου μήπως τὸν νοθέψῃ μὲ τὴ μετρικὴν ἐπεξεργασία, πολλοὶ μίλησαν κ' ἔγραψαν κι' ἀρκετὰ τὸν ἔχουν ἐκθειάσει. Καὶ μὲ τὸ δίκιο τους «οὐδεὶς γὰρ ψέγει τὸν Ἡρακλέα». «Ο αὐθορμητισμός, ἀληθινά, είναι ἡ πρώτη ψυχικὴ δόνηση, ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ προκληθῇ ἡ ἐμπνευση καὶ γιὰ νὰ κινηθοῦν οἱ φτερούγες τῆς φαντασίας πρὸς τὰ ὑψη τῆς σύλληψης. Μὰ δὲ μποροῦμε νὰ ἐμπιστεύμαστε μόνο σ' αὐτὸν δπως μᾶς παρουσιάζεται, Δὲν ἀντιλέγει κανεὶς βέβαια πώς τὸ ὑλικὸ, ποὺ μᾶς παρέχει, είναι σπαρταριστὸ ἀπὸ ζωντάνια μὰ είναι τοι' ἀταχτοποίητο, ἀνώμαλο, τραχύ, μορφικὰ ἀναποτελείωτο, σχηματικὰ ἀπροσδιόριστο. Πρέπει καλαίσθητος τεχνίτης νὰ ἐπέμβῃ μὲ τὴν προσωπικότητά του τὴν

ξεχωριστή καὶ τὰ μέσα τῆς τεχνικῆς του, γιὰ νὰ φέρῃ στὴ σύλληψή του τὴν τάξη τὴν ἀκολουθία, τὸν εἰδμό, νὰ δώσῃ τὶς ἀρχιτεκτόνικὲς διαστάσεις καὶ γραμμὲς καὶ νὰ ἔτοιμάσῃ τὸ ωυθμικὸ καὶ μετρικὸ παρουσίασμα. Κ' ἐδῶ πάλι μπορεῖ ὁ ποιητὴς νὰ δεῖξῃ τὴν ἐπιδεξιωσύνη του, τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀξία τοῦ ταλάντου του. "Οσο περισσότερο μὲ τὴν ἐπεξεργαστική του, ἔτσι νὰ πῶ, ἵκανότητα κατορθώνει κάθε φορὰ νὰ διατηρῇ ζεστὴ τὴ διάθεση καὶ σπαρτα-ριστὴ τὴν πνοὴ τοῦ αὐθιορμητισμοῦ του, τόσο περισσότερον ἀνόθευτη κι' ἀνεπιτήδευτη θὰ παρουσιάσῃ τὴν ἔμπνευσή του στὸ δημιούργημά του. Μὰ ἐδῶ πρέπει νὰ προλάβω μιὰν πιθανὴ παρεξήγηση. "Ἄς μὴ νομισθῇ ἀπὸ κα-νένα πώς μικρὴ κι' ἀσήμαντη ἐπεξεργασία ἐννοεῖ τὴ διατήρηση τοῦ αὐθιορ-μητισμοῦ καὶ πώς μεγάλη κ' ἐπίπονη συνεπάγεται τὴν ἄλλοιωση ἥ καὶ τὴν ἐκμηδένισή του. "Οχι. Στὸ σημεῖον αὐτὸ παίζει σπουδαῖο ρόλο ἡ προσωπι-κότητα τοῦ ποιητῆ. "(*) ἔξαιρετικὸς τεχνίτης τοῦ στίχου μ' ὅλη τὴν πολύχρο-νη κατεργασία κ' ἀποστίλβωση τοῦ ύλικοῦ του κατορθώνει νὰ μήν ἄλλαξῃ τὸν πυρῆνα καὶ τὰ λοιπὰ κύρια συστατικὰ τοῦ αὐθιορμητισμοῦ του· κι' ἀσή-μαντος στιχοπλόκος μὲ μικρὴν ἐπέμβαση μπορεῖ νὰ τὸν νοθέψῃ ἥ καὶ νὰ τὸν ἔθωριάσῃ τόσο ποὺ νὰ βλέπῃ καθαρὰ πώς τὸ δημιούργημά του δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν ἔμπνευσή του τὴν πρώτη καὶ πώς ἔχει καταντῆσει μιὰ ψυχρὴ κι' ἀνούσια θεματογραφία. "Αδικα λοιπὸν ὁ ἐπιστολογράφος μου θέλει κ' ἐπιμένει ν' ἀποφεύγῃ τὴ ωυθμικὴ καὶ μετρικὴν ἀρθρωση κ' ἐπεξερ-γασία τοῦ ύλικοῦ, ποὺ τοῦ προσφέρει ὁ αὐθιορμητισμός του. Καὶ στὸν πρι-μιτιβισμὸν ἀκόμη ἀκόμη ὁ τεχνικὸς λόγος δὲν κατέρχεται ἵσαμε τὸ πρόχειρο κι' ἀτημέλητο κουβεντολόϊ.

('Ακολουθεῖ τὸ β'. μέρος)