

ΛΙΖΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ:
ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη

*Anges revêtus d'or, de pourpre et d'hyacinthe,
O vous! soyez témoins que j'ai fait mon devoir
Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte.*

Charles Baudelaire

‘Ο “καρνωτακισμός” μιᾶς ἐποχῆς εἶταν ἓνα εἶδος
“μπωντλαιρισμού” στὰ καθ’ ἡμᾶς.

Μ. Δημάκης, *Νέα Ἑστία* (ἀφιέρωμα στὸν Μπωντλαίρ)

Οἱ μαρτυρημένες, «τεκμηριωμένες» ὅπως τὶς ἀποκαλοῦμε στὴ συγκριτικὴ γραμματολογία, σχέσεις τοῦ Καρυωτάκη μὲ τὸν Μπωντλαίρ εἶναι μόνις δύο μεταφράσματα: τὸ ἐναρκτήριο ποίημα τῶν *Νηπενθῶν* (1921), «Σὰν πρόλογος», καὶ τὸ τρίτο «Spleen» ἀπὸ τὴν ἐνότητα *Μεταφράσεις* στὰ *Ἐλεγεία καὶ Σάτιρες* (1927). Ὡστόσο, ἡ μπωντλαιρικὴ χρωστικὴ διαχέεται στὸ σύνολο τοῦ καρνωτακικοῦ ἔργου καὶ μιὰ “μικροκειμενικὴ” συστηματικὴ συνανάντηση τῶν δύο συγγραφέων θὰ κατεδείκνυε, πέρα ἀπὸ κάθε ἔννοια *ἐπιδρασιθηρίας*, τὶς ἐκλεκτικὲς συγγένειες τῆς γραφῆς τους. Ἐπιλέγουμε λοιπὸν ἐνδεικτικὰ —ἀλλὰ διόλου ἀυθαίρετα, ὅπως θὰ φανεῖ στὴ συνέχεια— ἕξι σημεία στὰ ὁποῖα διασταυρῶνεται αἰσθητὰ ἡ καρνωτακικὴ μὲ τὴν μπωντλαιρικὴ ποιητικὴ.

1. Νάρκης του Άλγους δοκιμές!...

Ἡ παρουσία τοῦ Μπωντλαίρ στὰ ἑλληνικὰ γράμματα χρονολογεῖται ἤδη ἀπὸ τὸν περασμένο αἰώνα. Ἀναφέρεται ὡς Βωδελαῖρος ἀπὸ τὸν πάντα ἐγρήγορο Ροῖδη στὶς «Αἰτναῖες ἀναμνήσεις» του (1873)², μνημονεύεται ἀπὸ τὸν Ψυχάρη (1893)³, τὸν Ἐπισκοπόπουλο (1894) καὶ ἄλλους, μεταφράζεται μετὰ μανίας ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1890 καὶ ἐφεξῆς, καθιερώνεται ἀπὸ τὸν Παλαμᾶ στὰ δύο βωδελαιρικὰ ἐπιφυλλιδιογραφημάτα του (1916)⁴: ὅλα δείχνουν πὼς τὸ λογοτεχνικό του ἐκτόπισμα εἶναι μεγάλο καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν κρίση ὀρισμένων, «φιλολογικῶς, ἀποτελεῖ ἐπαρχίαν τῆς Γαλλίας» (1894)⁵. Εἶναι φυσικὸ λοιπὸν ἓνα νέο παιδί «φανατικὸ γιὰ γράμματα» — πού ἀνδρώνεται ἐκεῖ γύρω στὰ 1916-17 καὶ ρουφᾶ σὰν σφουγγάρι τὴ λογοτεχνία, ἑλληνικὴ καὶ ξένη — νὰ ἀνασαιίνει βαθιὰ τὸν μπωντλαιρικὸ ἀέρα τῆς περιρρέουσας ἀτμόσφαιρας. Μὴ λησμονοῦμε, ἄλλωστε, ὅτι ὁ εἰκοσάχρονος Καρυωτάκης στὰ 1916 κάνει διάλεξη γιὰ τὸν Ἡρόδοτο, γεγονός πού πιστοποιεῖ τὴν ἄμεση ἐπαφή του μὲ τὴ γαλλικὴ, τουλάχιστον, ποίηση.

Ἔτσι, κρυπτογραφικὰ, τιτλοφορεῖ τὴ δευτέρη ποιητικὴ του συλλογὴ *Νηπενθῆ*, δηλαδὴ ἀλεξίπενθα, πού διώχνουν τὸ πένθος. Ἡ λέξις εἶναι βεβαίως ὀμηρικὴ, ἀλλὰ τὸ σύνολο ὕφος καὶ ἤθος τῶν καρυωτακικῶν ποιημάτων παραπέμπουν ἄλλοῦ. Ἡ συλλογὴ ἀνοίγει μὲ τὴ μετάφραση ἑνὸς μπωντλαιρικοῦ ποιήματος, τοῦ ὁποίου ὁ Καρυωτάκης ἀφαιρεῖ τὸν τίτλο («La voix») καὶ τὸν ἀντικαθιστᾶ μὲ τὸν προγραμματικὸ: «Σὰν πρόλογος» — δεσμεύοντας, κατὰ κάποιον τρόπο, τὸν ἀναγνώστη γιὰ ὅσα ἀκολουθοῦν. Ἀναπόφευκτα, ὁ τίτλος τῆς συλλογῆς (*Νηπενθῆ*) συσχετίζεται μὲ αὐτὸ τὸ «προλογικὸ» μπωντλαιρικὸ κείμενο. «Pharmakon pérenthès» ἀποκαλεῖ ὁ Μπωντλαίρ τὸ ὄπιο στὴν τρίτη καὶ τελευταία ἐνότητα τῶν *Τεχνητῶν παραδείσων* (1860), πού ἐπιγράφεται «Ἐνας ὀπιόφαγος»⁶. Πρὶν καταλήξει σ' αὐτὸν τὸν τίτλο, ὁ Μπωντλαίρ εἶχε ἀρκούντως φλερτάρει μὲ τὸν ἐνδεικτικὸ ἀκόλουθο: «Οἱ ἡδονὲς καὶ οἱ κίνδυνοι τοῦ νηπενθοῦς»⁷. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὁ εἰκοσιπεντάχρονος Καρυωτάκης, ἐξοικειωμένος μὲ τὸ συνολικὸ μπωντλαιρικὸ ἔργο, ἐπιλέγει καὶ ἀξι-

οποιεῖ τιτλολογικὰ μιὰ ἀρχαιότροπη ἔκφραση, χαμένη στὶς — λιγότερο γνωστὲς — πεζογραφικὲς σελίδες τοῦ Γάλλου ὁμοτέχνου του. Ἄλλωστε, καὶ τὸ ἐναρκτήριο ποίημα πού μεταφράζεται «Σὰν πρόλογος» δὲν ἀνήκει στὰ περιλάλητα *Ἄνθη τοῦ κακοῦ* ἀλλὰ στὴ συλλογὴ *Les éraives*: δευτέρη ἐνδειξὴ πὼς ὁ Καρυωτάκης διαβάσει πολὺ περισσότερο Μπωντλαίρ ἀπὸ ὅσο ἐπιβάλλει ὁ συρμὸς καὶ πὼς τὸν προσεγγίζει ἀπὸ τὴ «στενὴ πύλη» τῶν happy few.

Τὰ *νηπενθῆ φάρμακα* λοιπὸν καὶ οἱ *τεχνητοὶ παράδεισοί* τους γίνονται ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ διασταυρωθοῦν οἱ δρόμοι τῶν δύο συγγραφέων, κάπου στὴν ἀρχὴ τῆς δεκαετίας 1920· ἔκτοτε ὁ Μπωντλαίρ συνοδεύει κανονικὰ τὸν Καρυωτάκη — ὡς τὸ τέλος, στὴ θλιβερὴ Πρέβεζα.

Ὁ Γ. Π. Σαββίδης, πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια (Σεπτέμβρης 1986), ἀνακοινώνοντας, ἀκριβῶς στὴν Πρέβεζα, ἐπιτέλους ἀκέραιη τὴν ἀποχαιρετιστήρια ἐπιστολὴ τοῦ αὐτόχειρα ποιητῆ, ὑπογράμμισε: «Δὲν μπορούμε νὰ ἀποκλείσουμε τὸ ἐνδεχόμενο νὰ δοκίμασε ἀπὸ περιέργεια καὶ νὰ ἐθίστηκε στὰ διάφορα νηπενθῆ φάρμακα σὲ μιὰ περίοδο κλιμακωόμενης ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀπόγνωσης — δηλαδὴ κάπου ἀνάμεσα στὰ 1926 καὶ στὰ 1927. Δὲν θὰ ἦταν ὁ μόνος, σὲ ἓνα πνευματικὸ περιβάλλον ὅπου τὸ χασίσι εἶτε τὸ ὄπιο, καθαγιασμένα ἀπὸ τὸν Μπωντλαίρ, κυρίευν ποιητὲς σὰν τὸν Λαπαθιώτη καὶ τὸν Παπανικολάου ἢ καὶ σὰν τὸν Κοκτώ στὴ Γαλλία. Ἐνδεικτικὰ, σημειῶνω δύο λογοτεχνικὰ ὀρόσημα: τὸν «Ἕμνο στὴ Στρυχνίνη» τοῦ Φώτου Γιούλλη στὰ 1917 καὶ τὸ «Μαραμποῦ» τοῦ Καββαδία στὰ 1933. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ σκοπιά, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὄψιμα πεζογραφήματα τοῦ Καρυωτάκη [...] εὐλόγα θὰ μπορούσαν νὰ διαβαστοῦν ὡς ἐμπνευσμένα ἀπὸ παραισθητικὲς ἐμπειρίες»⁸. Λίγο ἀργότερα, τὴν ἴδια χρονιά (Δεκέμβρης 1986), ὁ Γ. Π. Σαββίδης διευκρίνιζε ὅτι «ὁ Καρυωτάκης πιθανότατα εἶχε γίνει ναρκομανὴς κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία τῆς ζωῆς του, καὶ ὅτι κάποια ποιήματα καὶ πεζὰ του ἐνσωματώνουν, λίγο-πολύ χωνεμένες, ὀρισμένες ἀπὸ τὶς παραισθητικὲς του ἐμπειρίες»⁹.

Ἔτσι, μετατοπίζοντας κατ' ἐλάχιστον τὶς παρατηρήσεις τοῦ Παπατσῶνη πού ἀναφέρεται στὸ κοινὸ πάθος Πόου-Μπωντλαίρ, μπορούμε νὰ ἀναφερθοῦμε στὰ «κοινὰ, ὀλέθρια πάθη» Καρυωτάκη-

Μπωντλαίρ, στὰ «μέσα πολλαπλασιασμοῦ τῆς ἀτομικότητας», «μιὰ ἀκόμη, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ποιητικὸ πάθος, πηγὴ τοῦ ψυχικοῦ τους συνδέσμου»¹⁰. Καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴ σκοπιὰ, κάπως περισσότερο ὑποψιασμένοι, πρέπει νὰ ξαναδιαβάσουμε τὸν Καρυωτάκη *μαζί* μὲ τὸν Μπωντλαίρ, νὰ ἐπανερμηνεύσουμε βασικὰ μοτίβα τῆς ποιητικῆς τους, ὅπως π.χ. τὸν ὕπνο, τὸν θάνατο, τὴ φυγὴ, τὸ ταξίδι, τὴ λήθη, τὸ ὄνειρο, τὸ γέλιο, τὴ μελαγχολία.

Διαβάζουμε, λόγου χάριν, στὸ «Ὅτιο καὶ χασίς», δευτέρη ἐνότητα τῶν *Τεχνητῶν παραδείσων*: «Εὐαίσθητες, μέτριες ἢ ἀκόμα καὶ κακὲς οἱ ζωγραφιῆς τῶν ταβανίων θὰ ζωντανέψουν μὲ μιὰ ζωντάνια τρομακτικὴ»¹¹, καὶ δὲν γίνεται νὰ μὴν πάει ὁ νοῦς μας στὸ «Ἐμβατήριο πένθιμο καὶ κατακόρυφο»:

*Στὸ ταβάνι βλέπω τοὺς γύψους
Μαϊάνδροι στὸ χορὸ τους μὲ τραβᾶνε. [...]
Ἄ! πρέπει τῶρα νὰ φορέσω
τ' ὄραϊο ἐκεῖνο γύψινο στεφάνι...*

Κάπως ἀνάλογα θὰ πρέπει νὰ ἐξηγήσουμε καὶ τὶς ἀλλόκοτες κρίσεις νοσηρῆς εὐθυμίας, ὅπως περιγράφονται ἐπίσης στὸ «Ὅτιο καὶ χασίς»¹² καὶ μεταγράφονται στὸ ποίημα «La voix», ποῦ ὁ Καρυωτάκης μεταφράζει «Σὰν πρόλογο»: «Κι ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν καιρὸ [...] γελῶ στὰ πένθη καὶ κλαίω στὶς γιορτές». «Χωρὶς νὰν τὸ γρικοῦμε, θὰ γελᾶμε» καὶ «χωρὶς αἰτία γελᾶω» θὰ πεῖ, ἀντίστοιχα, ὁ Καρυωτάκης στὰ δικά του ποιήματα¹³.

Στὸ πλαίσιο μιᾶς περιδιάβασης στοὺς χώρους τῆς παραισθησιογόνου γραφῆς, ἀξίζει νὰ σταθεῖ κανεὶς στὰ σχετικὰ κείμενα ἐνὸς ἀπὸ τοὺς ἰδιοφυέστερους μελετητὲς καὶ μεταφραστὲς τοῦ Μπωντλαίρ στὸν αἰῶνα μας, τοῦ Walter Benjamin¹⁴. Σημειώνουμε, λόγου χάριν, τὴ λεπτὴ παρατήρησή του γιὰ τὴ σημασία ποῦ ἔχει τὸ *σκήπτρο* γιὰ τὸν χασισοπότη: «Σίγουρα ἐπὶ ἓνα τέταρτο, ἂν ὄχι παραπάνω, κρατοῦσα τὸ φυλτζάνι γεμάτο καφέ στὸ χέρι χωρὶς νὰ κάνω τὴν παραμικρὴ κίνηση, θεωροῦσα ἀνάξιό μου νὰ πιῶ ἀπὸ κεῖ μέσα κι αὐτὸ μεταμορφώθηκε σὲ σκήπτρο. Μπορεῖς λοιπὸν νὰ πεῖς ὅτι ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ χασίς τὸ χέρι ἀναζητᾶει σκήπτρο»¹⁵. Ἐχοντας κατὰ νοῦ

αὐτὴ τὴν πληροφoρία, σίγουρα ἀκοῦμε διαφορετικὰ τὴν ὑψηλὴ ἐπιταγὴ τῶν «Ἵποθηκῶν» ἀπὸ τὰ *Ἐλεγεία καὶ σάτιρες*:

*Σὲ βάραθρο πέφτοντας ἀγριωπὸ,
κράτησε σκήπτρο καὶ λύρα.*

Ἵπενθυμίζουμε τὴν παραίνεση τοῦ Σαββίδη: «Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴ τὴν σκοπιὰ, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὄψιμα πεζογραφήματα τοῦ Καρυωτάκη [...] εὐλόγα θὰ μπορούσαν νὰ διαβαστοῦν ὡς ἐμπνευσμένα ἀπὸ παραισθητικὲς ἐμπειρίες. Καὶ πρὸς τὴν ἴδια πιθανῶς κατεύθυνση [...] μᾶς ὀδηγεῖ καὶ ἡ φευγαλέα πληροφoρία τοῦ Σακελλαριάδη γιὰ ἓνα χαμένο «μεγάλο σημειωματᾶριο ποῦ, στὰ τελευταῖα του χρόνια, τὸ 'χε γεμίσει καὶ μὲ κάτι παράξενα σκίτσα»¹⁶.

Κάπως περισσότερο ὑποψιασμένοι, πρέπει λοιπὸν νὰ ξαναδοῦμε γιὰ τὸν Καρυωτάκη ἐπιλέγει νὰ μεταφράσει ἐκείνη τὴν «ὄραϊα, φαρμακερῆ» πίτυ τοῦ Cargo, ὅπου ὁ ποιητὴς φουμάρει τὶς τελευταῖες του ἀναμνήσεις: «Ainsi j'ai dans ma belle ripe...», ἀπὸ τὴν ἐνότητα τῶν *Μεταφράσεων* στὰ *Ἐλεγεία καὶ σάτιρες*¹⁷.

Πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση θὰ πρέπει ἐνδεχομένως νὰ διαβάσουμε καὶ στὸν ἀμφίσημο «Ἵπνο» ἀπὸ τὰ *Νηπενθῆ* τὸ ὑπονοήσιμο καὶ ὄνειρικό κύμα ποῦ παρασύρει σὲ ἓνα αἰνιγματικὸ ἀλλοῦ:

*Θὰ μᾶς χαϊδεύει ὡς ὄνειρο τὸ κύμα.
Καὶ γαλανὸ σὰν κύμα τ' ὄνειρό μας
θὰ μᾶς τραβᾶει σὲ χῶρες ποῦ δὲν εἶναι*¹⁸.

Ἔτσι, φωτίζεται ἐπίσης ἀλλιῶς καὶ ἡ γνωστὴ καρυωτακικὴ παραινέση «Μὲ τὸ Μηδὲν καὶ τὸ Ἄπειρο νὰ συμφιλιωθοῦμε» ἢ ὁ στίχος «Ἐκεῖ στὸ ἀπόλυτο Μηδέν, στὴν Ἄπεραντοςύνη» σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ μπωντλαιρικὸ ποίημα «Le Poison» [Τὸ φαρμάκι] ἀπὸ τὰ *Ἄνθη τοῦ κακοῦ*¹⁹. Τὸ «μαῦρο φαρμάκι» —ποῦ ταλανίζει καὶ τὸν «Ἀὐτοτιμωρούμενο»— εἶναι προδήλως τὸ «σαπισμένο στοιχειῶ», ὅπως ὁ Καρυωτάκης ἀποδίδει τὸ μπωντλαιρικὸ «élément corrompu» ἀπὸ τὸ τρίτο «Spleen»: ἐξαιτίας του φθίνει ὁ νέος «βασιλιάς μιᾶς σκοτεινῆς χώρας», στὶς φλέβες τοῦ ὁποῦ κυλᾶ «μόνο τῆς Λήθης τὸ

οχι μόνο
(+)

νερό»²⁰. 'Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε τη λεπτή παρατήρηση του Claude Richois ότι, στο σημείο αυτό, δεν πρόκειται για τη Λήθη-λησμονιά, αλλά για τον ποταμό της ληθαργίας²¹ και να ανατρέξουμε στο οικείο λήμμα στο *Μέγα Λεξικόν ὄλης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης* του Δ. Δημητράκου, όπου διαβάζουμε: *ληθαργία*, ὕπνος βαθύς μετ' ἀναισθησίας, νάρκη, λήθαργος, βύθος, βύθιση. Συνεπῶς, ἐν προκειμένῳ, μᾶλλον δὲν γίνεται ἀναφορά στὴν «ὠχρὰ σπειροχαίτη», ὅπως πιθανολογεῖ ὁ Κ. Στεργιόπουλος²².

Συνήθως, τὸ καρωτακικὸ δίστιχο τῆς «Εὐγένειας» ἀπὸ τὰ *Νηπενθῆ*:

*Λάγνα σοῦ δίνω μύρα
—γιὰ μπάλαμο— καὶ ἀφιόνια*

συνδυάζεται μετὰ τὰ καβαφικὰ «φάρμακα» τοῦ μελαγχολικοῦ 'Ιάσονα²³, γεγονὸς ποὺ θυμίζει στὸν ἐπαρκῆ ἀναγνώστη τὶς ὑπόκωφες μπωντλαιρικὲς ἀντηχήσεις, ἔτσι ὅπως ἀκούγονται καὶ στὸ ἔργο τοῦ 'Αλεξανδρινοῦ. Ἡ ἀκόλουθη ἐγγραφή, λόγου χάριν, ἀπὸ τὰ μπωντλαιρικὰ ἡμερολόγια: «'Ορκίζομαι στὸν ἑαυτό μου νὰ υἱοθετήσω ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τοὺς ἀκόλουθους κανόνες ὡς αἰώνιους κανόνες τῆς ζωῆς μου: [...] νὰ συμμορφώνομαι μετὰ τὶς ἀρχές τῆς πιὸ ἀσθηρῆς νηφαλιότητος, ἀπ' τὶς ὁποῖες ἡ πρώτη εἶναι ἡ κατάργησις ὅλων τῶν διεγερτικῶν, ὅποια κι ἂν εἶναι αὐτὰ»²⁴, παραπέμπει σχεδὸν εὐθέως στὸ καβαφικὸ «'Ομνύει»²⁵.

2. Ἡ καρωτακικὴ πρόζα

Τὸ ἐναρκτήριο κείμενο τῶν *Νηπενθῶν*, «Σὰν πρόλογος», ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἀπόπειρα τοῦ Καρυωτάκη νὰ ἐξελληνίσει τὴ μπωντλαιρικὴ γραφή. Εἶδαμε ὅτι παρακάμπτει τὸν σκόπελο τῆς μετάφρασης τοῦ τίτλου («La voix» = «Ἡ φωνή», ἀλλὰ γιὰ τὸν «ἀκουστικὸν» Καρυωτάκη²⁶, ἠχητικῶς, σημαίνει καὶ «'Ο δρόμος» [«La voie»]²⁷). Μετὰ τὴν υἱοθέτησιν τοῦ πιὸ οὐδέτερου καὶ παραδοσιακοῦ τίτλου «Σὰν πρόλογος», ἀφενός, κρατᾷ ἀλώβητη καὶ ἐνεργῆ τὴν ποιητικὴ ἀμφι-

σημία τοῦ γαλλικοῦ πρωτοτύπου, ἀφετέρου, φορτίζει τὰ παρεπόμενα ποιήματα τῆς συλλογῆς του μετὰ σαφῆ μπωντλαιρικὴ δύναμη, ἐφόσον προγραμματικὰ τὰ θέτει ἐντὸς τοῦ συγκεκριμένου παρακειμενικοῦ πλαισίου (τὸν πρόλογο). Σιωπηρὰ, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Γ. Π. Σαββίδης, ἀποτελεῖ δημόσια δήλωσις τοῦ Καρυωτάκη πὸς ἔχει καταπιεῖ καὶ χωνέψει τὴ νεοτερικὴ ποιητικὴ καὶ ἠθικὴ τοῦ Μπωντλαίρ — καθὼς καὶ ἐπιβεβαίωσις γιὰ τὴν ἀμεση μπωντλαιρικὴ καταγωγὴ τῆς λέξεως *νηπενθῆ*, ἡ ὁποία, στὴν ἀθωότερη ἐκδοχὴ τῆς, σημαίνει: παυσίπονα εἴτε παυσίλυπα φάρμακα²⁸.

'Ο Μπωντλαίρ στρώνει τὸν δρόμο λοιπὸν γιὰ νὰ περάσουν τὰ καρωτακικὰ ποιήματα· δὲν εἶναι, ὡστόσο, ἡ βασιλικὴ λεωφόρος τῶν *Ἀνθέων τοῦ κακοῦ*: ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, τὸ συγκεκριμένον ποίημα ποὺ ἐπιλέγει ὁ Καρυωτάκης γιὰ νὰ λειτουργήσει ὡς καταστατικὸ τῆς δικῆς του ποιητικῆς συλλογῆς, ἀνήκει σὲ ἄλλη, λιγότερο γνωστὴ, μπωντλαιρικὴ συλλογὴ. Ἄλλωστε, στὴ μεταφραστικὴ του ἀπόδοσις, προκρίνει ἐπίσης μίαν ἄλλη ποιητικὴ μορφή, διαφοροποιημένη ἀπὸ τὸν συρμὸ τῶν *Ἀνθέων τοῦ κακοῦ*: ἐπιλέγει τὴ μορφή τοῦ πεζοῦ ποιήματος (*prose en prose*), καινοφανῆ λογοτεχνικὴ μονάδα ποὺ καθιέρωσε ἀποφασιστικὰ στὰ «μοντέρνα» γενολογικὰ συστήματα ὁ Γάλλος συγγραφέας, ἀφοῦ διασάλεψε τὴν πατροπαράδοτη ἀρχιτεκτονικὴ τους²⁹.

Γιὰ τὴ σημασίαν τῶν μπωντλαιρικῶν πεζῶν ποιημάτων, τὴ συνάφειά τους μετὰ τὴ μπωντλαιρικὴ ποίηση καὶ τὴν ἐπανεκτίμησίν τους σήμερα, ἰδιαίτερα κατατοπιστικὴ εἶναι ἡ διδακτορικὴ διατριβὴ τῆς Barbara Johnson³⁰, κυρίως τὰ ὅσα ἀναπτύσσει περὶ *Opus duplex*. Υἱοθετώντας τὶς εὐστοχες παρατηρήσεις τῆς συγγραφέως σχετικὰ μετὰ τὴ λογοτεχνικὴ διττογραφία, ὑπογραμμίζουμε ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Καρυωτάκη (ποίησις καὶ ποιητικὴ πρόζα) ἐμφανίζεται ἐπίσης ὡς ἔργο δικέφαλον, διώνυμον, διφυὲς καὶ σχιζοειδὲς συνάμα, ὄχι μόνον στὴν ὀνιμη περίοδον τοῦ συγγραφέα — ὅπου ἔχει γίνει πλέον κοινὸς τόπος νὰ ἀναγνωρίζεται ἡ μείζων πεζογραφικὴ του δεινότητις — ἀλλὰ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν *Νηπενθῶν* (1921), ὅπως περίτρανα τὸ ἀποδεικνύει ἡ συνειδητὴ ἐπιλογὴ του νὰ «πεζοτραγουδήσει» τὸν Μπωντλαίρ.

'Ἡ πρόσφατη ἔρευνα, μάλιστα, δὲν διστάζει νὰ ὑπερθεματίσει

τολμηρά, αναγορεύοντας τόν «μαθητή» Καρυωτάκη σὲ «μαίστορα» τοῦ πεζοῦ ποιήματος. Τονίζει λοιπόν, μὲ προκλητικὴ ἔμφαση, ὁ Γ. Π. Σαββίδης ὅτι στὴ συνεξέταση τῶν πεζῶν ποιημάτων τοῦ Καρυωτάκη καὶ τοῦ Μπωντλαίρ ὑπερέχει κατὰ πολὺ ὁ αὐτόχειρας τῆς Πρέβεζας³¹.

3. Διακήρυξη «ὁμοιοπαθητικῆς» ποιητικῆς

ALCHIMIE DE LA DOULEUR

*L'un t'éclaire avec son ardeur,
L'autre en toi met son deuil, Nature!
Ce qui dit à l'un: Sépulture!
Dit à l'autre: Vie et splendeur!*

*Hermès inconnu qui m'assistes
Et qui toujours m'intimidas,
Tu me rends l'égal de Midas,
Le plus triste des alchimistes;*

*Par toi je change l'or en fer
Et le paradis en enfer;
Dans le suaire des nuages*

*Je découvre un cadavre cher,
Et sur les célestes rivages
Je bâtis de grands sarcophages.*

ΑΛΧΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ³²

*Μ' ὄλη του ἕνας σὲ φέγγει τὴ φωτιά,
Πλάση! σ' ἔσὲ τὸ πένθος του ἄλλος βάζει.
Κεῖνο ποῦ γιὰ τὸν ἕνα Τάφος μοιάζει
Λέει τ' ἄλλουνοῦ: Ζωὴ 'μαι καὶ χαρά!*

*Ἄγνωστε Ἑρμῆ ποῦ στέκεσαι βοηθός μου
Κι ὅμως πάντα μου σ' ἔχω φοβηθεῖ,
Γιὰ σένα σὰν τὸ Μίδα ἔχω γενεῖ,
Τὸν πῶ πικρὸν ἀλχημιστὴ τοῦ κόσμου.*

*Σὺ μ' ἔκανες σίδερο τὸ χρυσό,
Κόλαση τὴν παράδεισο νὰ κάνω,
Μὲς στῶν νεφῶν τὸ σάβανο νὰ βάνω*

*Κάποιον ἀγαπημένο μου νεκρὸ
Καὶ στ' οὐρανοῦ νὰ χτίζω τ' ἀκρογιάλι
Σαρκοφάγους ποῦ ὑψώνονται μεγάλοι.*

ΕΥΓΕΝΕΙΑ

*Κάνε τὸν πόνο σου ἄρπα.
Καὶ γίνε σὰν ἀηδόνη,
καὶ γίνε σὰ λουλούδι.
Πικροὶ δταν ἔλθουν χρόνοι,
κάνε τὸν πόνο σου ἄρπα
καὶ πέ τονε τραγούδι.*

*Μὴ δέσεις τὴν πληγὴ σου
παρὰ μὲ ροδοκλώνια.
Λάγνα σοῦ δίνω μύρα
—γιὰ μάλσαμο— καὶ ἀφιόνια.
Μὴ δέσεις τὴν πληγὴ σου,
καὶ τὸ αἷμα σου πορφύρα.*

*Λέγε στοὺς θεοὺς «νὰ σβήσω!»
μὰ κράτα τὸ ποτήρι.
Κλότσα τίς μέρες σου ὄντας
θὰ σοῦ 'ναι πανηγύρι.
Λέγε στοὺς θεοὺς «νὰ σβήσω!»
μὰ λέγε το γελώντας.*

Κάνε τον πόνο σου άρπα.
Και δρόσισε τὰ χείλη
στὰ χείλη τῆς πληγῆς σου.
Ένα πρωί, ένα δείλι,
κάνε τὸν πόνο σου άρπα
καὶ γέλασε καὶ σβήσου.

Ἡ «Εὐγένεια» ἀνήκει στὰ ποιήματα ἐκεῖνα τῶν *Νηπενθῶν* ποὺ περιλαμβάνονταν στὴν αὐτοσχέδια συλλογὴ *Τραγοῦδια τῆς Πατρίδας*, τὴν ὁποία ὁ Καρυωτάκης ὑπέβαλε στὸν Φιλαδέλφειο Ποιητικὸ Διαγωνισμό (30.5.1920). Τὸν Ὀκτώβριο τῆς ἴδιας χρονιάς (17.10.1920) τὸ ποίημα δημοσιεύεται στὸν *Νουμᾶ*. Ἐνα χρόνο νωρίτερα (21.9.1919), πάλι στὸν *Νουμᾶ*, δημοσιεύεται τὸ ποίημα «Ὅταν ἤρθες», ἐμφανέστατα συγγενικὸ μὲ τὴν «Εὐγένεια»:

Ἀμίλητος, τὴ μέσα μου μαυρίλα
τὴν ἔκανα γλυκύτατο τραγοῦδι
κι ἀπάνω σου τὸ λέγανε τὰ φύλλα³³.

Ἀπόηχο τοῦ πνεύματος τῆς «Εὐγένειας» βρίσκουμε ἐπίσης στὴν εἰρωνικὴ «Σταδιοδρομία» τῶν *Ἐλεγείων καὶ σατιρῶν*:

Τὴ σάρκα, τὸ αἷμα θὰ βάλω
σὲ σχῆμα βιβλίου μεγάλο³⁴.

Πρόκειται γιὰ τὸ θέμα τῆς τραυματοφιλικῆς «καλλιέργειας» τοῦ πόνου καὶ τῆς μεταστοιχείωσής του —μέσω μιᾶς “ποιητικῆς ἀλχημείας”— σὲ «τραγοῦδι», σὲ γραφή, θέμα ποὺ ἐξελίσσεται σὲ κοινὸ τόπο τοῦ μοντέρνου, τουλάχιστον, λυρισμοῦ. Πρόκειται ἐπίσης γιὰ τὴν ἰδιότυπη “πνευματικὴ μελαγχολία” (*melancholia artificialis*)³⁵, τὴ μελαγχολία τοῦ καλλιτέχνη, ποὺ κατεργάζεται τὸ πένθος τῆς ζωῆς καὶ τὸ μετουσιώνει σὲ ἔργο τέχνης.

Ἡ μελαγχολία, ἐπανερχόμενο μοτίβο καὶ τῆς καρυωτακικῆς ποιησις, γίνεται ὁ μυστικὸς μοχλὸς μιᾶς νέας ρητορικῆς ποὺ ἐγκαινιάζεται στὸν μοντέρνο λυρισμὸ ἀπὸ τὰ μπωντλαιρικὰ *Ἄνθη τοῦ κα-*

κοῦ. Ἡ «Ἄλχημεία τοῦ πόνου» («*Alchimie de la douleur*»), ποὺ δημοσιεύεται στὸ περιοδικὸ *L'Artiste* (15.10.1860), διασυνδέεται εὐθέως μὲ τὸν δεύτερο προσχέδιο ποιητικὸ ἐπίλογο γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν *Ἀνθῶν τοῦ κακοῦ*, στὰ 1861³⁶, ὅπου ὁ Μίδας, ποιητῆς-ἀλχημιστῆς κατὰ τὰ πατροπαράδοτα³⁷, μεταμορφώνει τὴ λάσπη σὲ χρυσάφι. Ἀντίθετα, στὴν «Ἄλχημεία τοῦ πόνου» ὁ ποιητῆς ἐμφανίζεται ὡς ἀντι-Μίδας ποὺ μεταβάλλει τὸ χρυσάφι σὲ σίδηρο, ἀποφενακίζοντας συμβολικὰ κάθε ἔννοια λυρικῆς ὑψηγορίας.

Ἡ σχετικὴ ἔρευνα ἔχει ἤδη δεῖξει τὴ συνάφεια τῆς «Ἄλχημείας τοῦ πόνου» μὲ τὴν ὁμοιοπαθητικὴ πρακτικὴ καθὼς καὶ μὲ τοὺς *Τεχνητοὺς παραδείσους*³⁸. Ὁ Μπωντλαῖρ, ὥστόσο, ἀναζητεῖ διαφορετικὰ τὴ φαντασμαγορία ποὺ ὁ De Quincey δημιουργεῖ μέσω τοῦ ὀπίου· ἤδη ἀπὸ τὰ 1851 γράφει: «Οἱ μεγάλοι ποιητῆς, οἱ φιλόσοφοι, οἱ προφήτες εἶναι ὄντα ποὺ μὲ τὴν ἀπλὴ καὶ ἐλεύθερη ἀσκηση τῆς θέλησῆς τοὺς φτάνουν σὲ μία κατάσταση στὴν ὁποία εἶναι ταυτόχρονα τὸ αἷτιο καὶ τὸ ἀποτέλεσμα, ὑποκείμενα καὶ ἀντικείμενα, ὑπνωτιστῆς καὶ ὑπνοβάτες»³⁹. Καὶ στὰ 1860 συμπληρώνει: «Τὰ ἀνθρώπινα ὄντα ἔχουν τὸ προνόμιο νὰ ἀντλοῦν νέες καὶ λεπτές ἀπολαύσεις ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν πόνο, τὴν καταστροφή, τὸ μοιραῖο»⁴⁰. Ὁ ποιητῆς, «ὡς ἀλχημιστῆς, μετουσιώνει τὴ μελαγχολία, τὴν ἐκλεπτύνει καὶ τὴν ἀποπνευματώνει»⁴¹.

Στὴν «Εὐγένεια» τοῦ Καρυωτάκη ἡ ἀναφορὰ στοὺς *τεχνητοὺς παραδείσους* καὶ στὰ *νηπενθῆ φάρμακα* εἶναι ἀμεση καὶ ἀναμφισβήτητη:

Λάγνα σοῦ δίνω μύρα
—γιὰ μάλσαμο— καὶ ἀφιόνια.

Πρέπει ὅμως νὰ διαβαστεῖ «μπωντλαιρικὰ», δηλαδὴ στὸ φῶς τῆς ἀλχημείας μιᾶς *Arts Melancholiae*: πρέπει νὰ ἀναδείξει κανεὶς τὴ ρητορικὴ τῆς μελαγχολίας ποὺ κλειδώνει τὸ ποίημα, ὅπου προεξάρχουν ἡ *ὑπερβολή*, τὸ *δξύμωρον* καὶ ἡ *ἀλληγορία* (π.χ. ἡ *Εὐγένεια*, ὡς ἀλληγορικὸ πρόσωπο ποὺ ἀξιοθετεῖται μέσω τοῦ κεφαλαίου γράμματος).

Καὶ ἡ «Ἄλχημεία τοῦ πόνου» καὶ ἡ «Εὐγένεια» εἶναι δραστικὰ

ποιήματα ποιητικής, προγραμματικά για το σύνολο ποιητικό έργο των δύο ποιητών. Συστηματικός μελετητής του Καρυωτάκη, ο Κ. Στεργιόπουλος αποδίδει την «Ευγένεια» σε «καθαρά μορεαδική» επίδραση⁴². Με τα σημερινά δεδομένα της έρευνας και, κυρίως, με την εύθεια και βαθιά σχέση που φαίνεται να είχε ο Καρυωτάκης με το μπωντλαιρικό έργο, νομίζουμε πως τα δύο ποιήματα, «'Αλχημεία του πόνου» και «Ευγένεια», πρέπει να διαβάζονται άντικριστά, «κατοπτρικά», στον «καθρέφτη της μελαγχολίας»⁴³.

4. Διαφοροποίηση «παραδοσιακής» και «μοντέρνας» μούσας

LA MUSE MALADE

*Ma pauvre muse, hélas! qu'as-tu donc ce matin?
Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes.
Et je vois tout à tout réfléchi sur ton teint
La folie et l'horreur, froides et taciturnes.*

*Le succube verbâtre et le rose lutin
T' ont-ils versé la peur et l'amour de leurs urnes?
La couchemar, d'un poing despotique et mutin,
T' a-t-il noyée au fond d'un fabuleux Mintumes?*

*Je voudrais qu'exhalant l'odeur de la santé
Ton sein de pensers forts fut toujours fréquenté.
Et que ton sang chrétien coulât à flots rythmiques.*

*Comme les sons nombreux des syllabes antiques,
Où règnent tour à tour le père des chansons,
Phoebus, et le grand Pan, le seigneur des moissons.*

Η ΑΡΡΩΣΤΗ ΜΟΥΣΑ⁴⁴

*Τι έχεις, Μούσα μου φτωχή, σήμερα δὲ μοῦ λές;
Φάσματα νύχτια τ' ἀμαυρά τὰ μάτια σου κοιτάνε,
καὶ βλέπω ἀπὸ τὴν ὄψη σου μιὰ-μιὰ ν' ἀντιπερνᾶνε
τρέλα καὶ φρίκη, σκοτεινές, κρύες καὶ σιωπηλές.*

*Τάχα τὸ ρόδινο στοιχειὸ κ' οἱ πρασινοξωθιές,
τὸ φόβο καὶ τὸν ἔρωτα στὰ στήθια σου σκορπᾶνε;
Τάχα ὁ βραχνᾶς μὲ τὴ σκληρὴ, βαρεῖα γροθιά του νά 'ναι
ποῦ σ' ἐπιζέε σὲ μυθικὲς βαθιὰ βαλτονεριές;*

*Θὲ νά 'θελα, ξεχύνοντας ὑγείας εὐωδιά,
αἰώνια σκέψεις δυνατὲς τὰ στήθια σοῦ νὰ κλείνουν,
καὶ τὸ αἷμα σου, χριστιανικὸ, νά 'τρέχε ρυθμικά,*

*σὰν ἦχος πλούσιος συλλαβῶν ἀρχαίων ποῦ τίς λαμπρύνουν
βασιλικά μὲ τὴ σειρά, τοῦ τραγουδιοῦ ὁ ἀφέντης
ὁ Φοῖβος, κι ὁ μεγάλος Πᾶν, τῶν τρύγων ὁ λεβέντης.*

ΠΟΛΥΜΝΙΑ

*Ψεύτικα αἰσθήματα
ψεύτη τοῦ κόσμου!
Μὰ τὸ παράξενο
φῶς τοῦ ἔρωτός μου*

*φέγγει τοῦ σκότεινου
δρόμου τὴν ἄκρη:
μὲ τὸ παράπονο
καὶ μὲ τὸ δάκρυ,*

*κόρη χλωμόθωρη,
μαυροντυμένη.*

Κι είναι σάν αίνιγμα,
και περιμένει.

Λάμπει με τὸ βλέμμα της
ἀπ' τὴν ἀσθένεια.
Σάμπως νὰ λιώνουνε
χέρια κερένια.

Στ' ἄσαρκα μάγουλα
πῶς ἔχει μείνει
πίκρα τὸ νόημα
γέλιου ποὺ σβήνει!

Εἶναι τὸ ἀξήγητο
τὸ μικροστόμα
δίχως τὸ μίλημα.
δίχως τὸ χρῶμα.

Κάποια μεσάνυχτα
θὰ σὲ ἀγαπήσω,
Μούσα. Τὰ μάτια σου
θὰν τὰ φιλήσω,

νὰ ἴβρω γυρεύοντας
μὲς στὰ νερὰ τους
τὰ χρυσοεῖρατα
καὶ τοὺς θανάτους,

καὶ τὴ βασίλισσα
λέξη τοῦ κόσμου,
καὶ τὸ παράξενο
φῶς τοῦ ἔρωτός μου.

Ἡ «Πολύμνια», ὅπως καὶ ἡ «Εὐγένεια», ἀνήκει στὰ «βραβευμένα» ποιήματα τῶν *Νηπενθῶν* ποὺ περιλαμβάνονταν στὴν αὐτοσχέδια

συλλογὴ *Τραγούδια τῆς Πατρίδας*, τὴν ὁποία ὁ Καρυωτάκης υπέβαλε στὸν Φιλαδέλφειο Ποιητικὸ Διαγωνισμό, τὸν Μάιο τοῦ 1920. Τὸν Ὀκτώβριο τῆς ἴδιας χρονιάς, δεκαπέντε περίπου μέρες μετὰ τὴ δημοσίευση τῆς «Εὐγένειας», ἡ «Πολύμνια» δημοσιεύεται ἐπίσης στὸν *Νουμᾶ* (31.10.1920). Ἀκόμη, στὴν ἀνθολογία τοῦ *Οἱ νέοι*⁴⁵, ὁ Ἄγρας συμπεριλαμβάνει τρία ποιήματα τοῦ Καρυωτάκη, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὴν «Πολύμνια», ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι ἀπὸ τὰ δημοφιλέστερα «τραγούδια» τοῦ ποιητῆ.

Δὲν θὰ ἐπαναλάβω ἐδῶ ὅσα ἔχω ἐκτενέστερα ἀναπτύξει ἄλλοῦ⁴⁶. Θυμίζω μόνο τὰ ἐντελῶς ἀπαραίτητα: «Ἡ ἄρρωστη (ἢ *νοσηρή*) μούσα τοῦ Μπωντλαίρ [“*Muse malade*”] συγκεκριμενοποιεῖται ἀπὸ τὸν Καρυωτάκη στὴν “Πολύμνια”, τὴ μούσα δηλαδὴ τῆς λυρικῆς ποίησης, καὶ τὸ ἄψογο μπωντλαιρικὸ σονέτο ἀναπτύσσεται σὲ ἐννέα τετράστιχες στροφές. Πέρα, ὡστόσο, ἀπὸ τὸ διάφορο γράμμα τῶν δύο ποιημάτων διακρίνεται τὸ κοινὸ πνεῦμα ποὺ τὰ δονεῖ: πρόκειται γιὰ εὐθεία ἀποστροφή τῶν ποιητῶν στὴν οἰκεία μούσα, ἀπομυθευτική καὶ νεοτερικὴ (μοντέρνα) στὴ διατύπωσή της. Ἡ μούσα εἶναι πάσχουσα καί, ἀντὶ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ζωογονεῖ τοὺς ποιητές, ἀντιμετωπίζεται συγκαταβατικὰ ἀπὸ αὐτοὺς. Οἱ ρόλοι ἔχουν ἀντιστραφεῖ: κάθε ὕμνολογικὴ χοροὶ ἔχει ἐξαλειφθεῖ κι ἔχει παραχωρήσει τὴ θέση τῆς σ’ ἓναν καθημερινό, ἀνθρώπινο λόγο, ὅπου ἡ ἀρωγὴ, μελλοντικὴ στὴν περίπτωση Καρυωτάκη (“κάποια μεσάνυχτα θὰ σὲ ἀγαπήσω, Μούσα”), δυνητικὴ, ὑποθετικὴ στὴν περίπτωση Μπωντλαίρ (“θὲ νὰ ἴθελα τὰ στήθια σου νὰ κλείνουν σκέψεις δυνατές”), ἀναμένεται ἀπὸ τὸν ποιητὴ πρὸς τὴ θεά. Τὸ μουσικὸ τραγούδι διαχέεται στὸ χῶρο, ποὺ λειτουργεῖ, στὴν περίπτωση αὐτῆ, ὡς ἡχείο κι ἐπιστρέφει ὡς ἀντίλαλος στὴν πηγὴ του, σ’ ἓνα αὐτάρεσκο ποιητικὸ ἐγώ. Ἡ μούσα, ἡ λυρικὴ ποίηση, νοσεῖ κι ἐναποθέτει τὴν (ὁμοιοπαθητικὴ) θεραπεία τῆς στὴν ποιητικὴ δραστηριότητα»⁴⁷.

Ὅσα ἀκολουθοῦν ἀποτελοῦν μέρος συμπληρωματικῆς ἔρευνας σχετικὰ μετὰ τὴν καρυωτακικὴ «Πολύμνια» καὶ συμβολὴ στὸν κριτικὸ διάλογο ποὺ ἀναπτύσσεται γύρω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ποίημα:

Ἀπὸ τοὺς πρώτους, ὅπως εἶδαμε, ἀνθολόγους τοῦ Καρυωτάκη καὶ «ἀνυπέρβλητος» κριτικὸς τοῦ ἔργου του, ὁ Ἄγρας διακρίνει στὴν «Πολύμνια» ἐπίδραση τῆς ξένης ποίησης καὶ τῆς ἐλληνικῆς ἑπτα-

νησιακῆς» και προσθέτει: «'Από κάποιες άλλες προσπάθειες, που ζήτησαν ν' άνέβουν στην κορυφή του Σολωμού από άλλο δρόμο, του κ. Καρυωτάκη ή προσπάθεια είναι αποτελεσματικότερη. 'Η Μούσα του κ. Καρυωτάκη δέν είναι ή Muse malade του Baudelaire: είναι ή Μούσα σέ εμφάνιση σολωμικής Μοναχῆς»⁴⁸. Τήν άποψη του Άγρα άντικρούει στη διδακτορική διατριβή του ό Κ. Στεργιόπουλος: «Πιο πολυ από τήν εμφάνιση σολωμικής Μοναχῆς ή “χλωμόθωρη” τούτη κόρη, που “λάμπει τό βλέμμα της άπ' τήν άσθένεια”, θυμίζει τήν “άρρωστη” μούσα του Μπωντλαίρ, με τά βαθουλωμένα και γεμάτα από νυχτερινά όράματα μάτια [...] Δέν είναι λοιπόν έπτανησιακή, ούτε καν έλληνική ή προέλευση τῆς προσωποποιημένης αὐτῆς μούσας»⁴⁹.

Χρήσιμο είναι, σ' αυτό τό σημείο, νά δοῦμε μιá «καρυωτακική μοναχή», έτσι όπως εμφανίζεται άκριβώς στα *Νηπενθή* και, συνεπώς, κοντά στην «Πολύμνια» με τήν όποία πρέπει νά τή συναναγνώσουμε:

*Παλιό ή ψυχή μου γράμμα είναι κι έγρoφή
σέ μιá παρθένα ώραία —εύγενική
παρθένα— που για λύπη έρωτική
τό μοναστήρι εδιδάλεξεν, έτάφη.*

[...] τό σφίγγει στα ώχρα χέρια κλαίοντας δλη⁵⁰.

Για «σαφή σολωμικό άπόηχο» στην «Πολύμνια», συμφωνώντας με τόν Άγρα, κάνει λόγο πρόσφατα και ή Άντεια Φραντζή⁵¹. Άλλους μείζονες λυρικούς, τόν Κάλβο και τόν Παλαμά, εμπλέκει στην ιστορία του ποιήματος ό Δ. Άγγελάτος: «'Ο “ιαμβικός” πεντασύλλαβος, δείγμα μιás εξαιρετικά εκλεπτυσμένης τεχνικής [...] υποβάλλει τόσο τήν έπτανησιώτικη παρουσία (και δῆ τήν καλβική) όσο κυρίως τούς πεντασύλλαβους του Παλαμά. Οί συσχετισμοί μεταξύ Καρυωτάκη, Κάλβου και Παλαμά συγκροτούν ένα δυναμικό δίκτυο που ενισχύεται και από άλλες πλευρές, όπως φαίνεται για παράδειγμα από τόν εϋστοχο συσχετισμό του ποιήματος με τό “Muse malade” του Baudelaire, αφενός, και με τό “Για όσα σβήνουν” του Λ. Πορφύ-

ρα, αφετέρου»⁵². 'Η παρουσία του Παλαμά στο διαλογικό πλαίσιο τῆς καρυωτακικής «Πολύμνιας» άποδεικνύεται όντως γόνιμη, αλλά για άλλους λόγους από εκείνους που έπισημαίνει ό Δ. Άγγελάτος. Πράγματι, στον πληθωρικό Παλαμά “πιστώνονται” τρεις ποιητικές «Πολύμνιες!» Στη συλλογή *Δειλοί και σκληροί στίχοι* (1928), στην ενότητα «Γράμματα και αφιερώματα», τό έναρκτήριο ποίημα είναι μιá «Πολύμνια» [1898] και τό καταληκτικό [1907] όσαύτως: ή Μούσα θέτει υπό τῆ σκέπη της τήν κυκλική δομή του συνθέματος. Τῆ χρονιά τῆς δεύτερης «Πολύμνιας» του (1907) ό Παλαμάς ύμνολογεί και πάλι τῆ Μούσα στο ποίημα που επιγράφεται «Sully Prudhomme» και εντάσσεται άργότερα στη συλλογή *Πολιτεία και Μοναξιά* (1912)⁵³. 'Ενδιαφέρον παρουσιάζει, από θεματολογική άποψη, ή ένδοπαλαμική διαφοροποίηση: ή Πολύμνια εμφανίζεται ως “παραδοσιακή” Μούσα, σφριγηλή και άποφασιστική «κυρά», στους *Δειλούς και σκληρούς στίχους* και —τήν ίδια χρονιά— ως “μοντέρνα”, μπωντλαιρική, θά λέγαμε, άρρωστη Μούσα στην *Πολιτεία και Μοναξιά*.

'Επισημαίνουμε όστόσο ότι ύπάρχει και ένδοκαρυωτακική διαφοροποίηση και, μάλιστα, μέσα στην ίδια συλλογή, στα *Νηπενθή*, όπου δίπλα στη μοντέρνα, “άρρωστη” Πολύμνια έντοπίζουμε τήν “παραδοσιακή” εικόνα:

[...]Και ή Μούσα
μου άγγιξε τά μαλλιά⁵⁴.

Είρωνικό συνδυασμό τῆς μοντέρνας, νοσηρῆς μούσας και τῆς ποιητικής μελαγχολίας έχει επιχειρήσει τολμηρά ό Gautier στο ποίημά του «Μελαγχολία» (1834): τόσο ή μπωντλαιρική «Muse malade» όσο και ή καρυωτακική «Πολύμνια» κερδίζουν σέ βάθος και προοπτική από τῆ σχετική συνανάνωση:

— *C'est une jeune fille et frêle et malade,
Pendant ses beaux yeux bleus au bord de quelque rive,
Comme un vergiss-mein-nicht que le vent a courbé [...]*

*Les larmes de ses yeux vont grossir le ruisseau,
Et troublent, en tombant, sa figure dans l'eau*⁵⁵.

Είδικό ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζουν όσα αναφέρει για τη «μοντέρνα Μούσα», όπως ρητά την αποκαλεί, ο Μαλλαρμέ στη νεανική ποιητική του πρόζα «Symphonie littéraire» (1864), όπου αποδίδει τις δέουσες τιμές στους τρεις «δασκάλους» του (Gautier, Baudelaire και Banville):

«Μούσα μοντέρνα της 'Ανικανότητας, που πρό πολλού μου απαγορεύεις τον οίκειο θησαυρό των Ρυθμών, και με καταδικάζεις (προσφιλές μαρτύριο) άλλο να μην κάνω παρά να ξαναδιαβάζω —ως την ημέρα που θα με έχεις τυλίξει στο αναπόδραστο δίχτυ σου, την άνια, και όλα τότε θα έχουν τελειώσει— τους απρόσιτους δασκάλους που ή όμορφιά τους με απελπίζει: Έχθρά μου, και παρά ταύτα γόησά μου με τα δολερά σου φίλτρα και τη μελαγχολική μέθη, σου άφιερώνω, σαν άστεισμό ή —μήπως τό ξέρω;— σαν άπόδειξη άγάπης, αυτές τις λίγες γραμμές της ζωής μου που δεν μου ένέπνευσε τό μίσος της δημιουργίας και τον στείρο έρωτα του μηδενός. Έδώ θα ανακαλύψεις τις ήδονές μιάς ψυχής καθαρά παθητικής, που άκόμη είναι άπλώς γυναίκα, και που άβριο ίσως γίνει κτήνος»⁵⁶.

Τά παραπάνω συμπληρωματικά —παραλείπονται άναγκαστικά και άλλα στοιχεία, που δεν είναι της παρούσης στιγμής— καταγράφονται άπλως έδώ ως στοιχειώδης ένίσχυση του διακειμενικού πλέγματος που θωρακίζει την καρωτακική «Πολύμνια».

5. Τυτλολογική ταύτιση

Στό περιοδικό *Μούσα*, τον 'Απρίλιο του 1922, δημοσιεύεται ποίημα του Καρυωτάκη με τον εϋθέως μπωντλαιρικό τίτλο «Spleen»⁵⁷. Τήν επόμενη χρονιά άναδημοσιεύεται στις *Φιλολογικές Σπίθες*⁵⁸ και άργότερα (1927) εντάσσεται στα *Έλεγεία και σάτιρες*, χωρίς τον μπωντλαιρικό τίτλο και με κάποιες μικροαλλαγές⁵⁹. Πιθανή έξήγηση για την άφάιρηση του μπωντλαιρικού τίτλου μπορεί να θεωρηθεί ή

πανθομολογούμενη «ώριμότητα» της τρίτης και —φεϋ!— τελευταίας συλλογής του Καρυωτάκη: ή ιδιότυπη και προσωπική ποιητική του κρυσταλλοτεχνείται πλέον όριστικά και δεν έχει άνάγκη από συνθηματικό, τυτλολογικό «κλείσιμο ματιού» για να δηλώσει τις συγγενειές της. Τό «σπληνικό» κλίμα είναι χωνεμένο μέσα στο ποίημα, όπου άλλωστε γίνεται λόγος για «τ' άρρωστο κορμί». Έξάλλου, στα *Έλεγεία και σάτιρες* υπάρχει, σε —υποδειγματική— μετάφραση, ως ποιητικός επίλογος, τό άθθεντικό «Spleen III» από τό *Άνθη του κακού*.

Άλλη ένδεχόμενη έξήγηση είναι ότι ο Καρυωτάκης θέλει να διαφοροποιηθεί από τον Ουράνη, που έχει ταυτιστεί με την «είσαγωγή» του spleen στην Έλλάδα ήδη από τό 1912⁶⁰.

6. Η δεύτερη μετάφραση

Στήν *Κυριακή του Έλευθέρου Βήματος* (27.11.1927) προδημοσιεύεται ή μετάφραση του τρίτου μπωντλαιρικού «Spleen», που λίγο άργότερα, τον Δεκέμβριο, εντάσσεται στα *Έλεγεία και Σάτιρες* μαζί με άλλες ποιητικές μεταφράσεις και που άντιφωνεί, επιλογικά, στον μπωντλαιρικό «πρόλογο» των *Νηπενθών*. Τό ποίημα έχει προηγουμένως μεταφραστεί τουλάχιστον τέσσερις φορές: άνωνόμως τό 1903, από τον Σκίπη στα 1906, από τον Σημηριώτη στα 1917 και από τον Παπανικολάου στα 1919⁶¹.

Έπειδή πιστεύουμε ότι, και στην περίπτωση του Καρυωτάκη, ίσχύει κατεξοχήν ή γνωστή σφερική παραίτηση να διαβάζουμε τό καθαφικό έργο «όχι σαν μία σειρά από χωριστά ποιήματα αλλά σαν ένα και μόνο ποίημα *έν προόδω* —ένα “work in progress”— που τερματίζει ο θάνατος»⁶², επισημαίνουμε τή συγγένεια του μπωντλαιρικού «Είμαι σαν κάποιο βασιλιά [...] νέον, αλλά από τώρα / γέρο» με τον στίχο των *Νηπενθών*: «Τά χρόνια που περάσανε με άφησαν / παράξενο παιδάκι γερασμένο»⁶³. Και υπογραμμίζουμε τό γεγονός ότι και σ' αυτό τό μπωντλαιρικό ποίημα —που ο Καρυωτάκης επέλεγε να μεταφράσει και να τό χρησιμοποιήσει έμβληματικά στο «κλείσιμο» της τελευταίας συλλογής του— ύφίσταται ή διακριτική παρουσία των άλχημιστών:

Χρυσάφι κι αν του φτιάνουν οί σοφοί, δὲ θὰ μπορέσουν
τὸ σαπισμένο τοῦ εἶναι του στοιχεῖο ν' ἀφαιρέσουν,
καὶ μὲ τὰ αἱμάτινα λουτρά, τέχνη ρωμαϊκὴ,
[...]

νὰ δώσουνε θερμότητα σ' αὐτὸ τὸ πῶμα ποὺ ἔχει
μόνο τῆς Λήθης τὸ νερὸ στὶς φλέβες του καὶ τρέχει.

Εἶδαμε παραπάνω δτι τῆς Λήθης τὸ νερὸ εἶναι τὸ νερὸ τῆς φαρμακε-
ρῆς ληθαργίας, γεγονός ποὺ ξανασυσχετίζει ἀπὸ ἄλλους δρόμους,
τὴν «τοξικὴ», διαβρωτικὴ γραφὴ τῶν δύο λογοτεχνῶν. Μπορεῖ κα-
νεῖς ἄλλωστε νὰ συσχετίσει τὴ μετάφραση τοῦ μπωντλαιρικοῦ
«Spleen» (1927) μὲ ἕνα νεανικὸ καρωτακικὸ ποίημα τοῦ 1923, δημο-
σιευμένο στὸν *Νουμά*, ὅπου ἀκοῦμε τὰ παρεμφερῆ:

Σ' ὄλα ἔκλεινα τὴν πόρτα μου, κι ἔρημος ἔχω μένει
τώρα ποὺ ἀκούω τὸ θάνατο στὶς φλέβες μου νὰ ρέει⁶⁴.

Στὴν ἴδια ἀτμόσφαιρα, ποὺ μᾶς συνδέει πάλι μὲ τὰ *Νηπενθῆ* (ἐφόσον
αὐτὰ «προλογίζονται» ἀπὸ ἐπίλεκτο ποίημα τῆς μπωντλαιρικῆς
συλλογῆς *Les éraives*), πρέπει νὰ ἐγκλιματίσουμε καὶ τὴν περίφημη
«Λήθη», ποὺ ἀνήκει στὴν ἴδια συλλογὴ τοῦ Γάλλου συγγραφέα καὶ
πού, ἀποδεδειγμένα πλέον, γνώριζε ὁ Καρωτάκης⁶⁵.

Καταλήγοντας, καὶ μάλιστα σὲ αὐτοαναφορικὸ πλαίσιο⁶⁶, θὰ ξα-
ναθυμίσουμε τὸν κριτικὸ Παλαμά, ὁ ὁποῖος «μὲ τὴ γνωστή του κρι-
τικὴ εὐθυβολία, εἶχε ἐντοπίσει ἤδη ἀπὸ τὰ 1916 τὸ διακριτικὸ γνώ-
ρισμα τῆς ποίησης τοῦ «Βωδελαίρ», τὴν *τεχνοπάθεια*, «τὸν ἔρωτα
δηλονότι καὶ τὴν προσήλωσιν πρὸς πᾶν ὅ,τι τεχνητὸν καὶ περιτε-
χνον, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ φυσικὸν καὶ τὸ ἀφελές». Αὐτὴ ἡ τεχνοπά-
θεια, θὰ λέγαμε, μαζὶ μὲ τὴ μελαγχολία εἶναι ἡ ἀσθένεια ποὺ πλήττει
καὶ τὴ μούσα τοῦ *μείζονος* Καβάφη, στὰ καθ' ἡμᾶς, καί, τηρουμένων
κάποιων ἀναλογιῶν, τὴ μούσα τοῦ *μείζονος μεταξὺ τῶν ἐλασσόνων*,
τοῦ Καρωτάκη».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Θὰ τιτλοφοροῦσα —ἀκολουθώντας τὸν δαίμονα τῆς παραδίας— αὐτὴ τὴ
σημείωση «Μικρὴ ἀπολογία εἰς Κ μείζον». Φαίνεται ὅτι τὸ πρῶτο, κυρίως,
ἀπὸ τὰ ἔξι μέρη τῆς εἰσήγησής μου πολὺ σκανδάλισε τοὺς πορτρετίστες (δὲν
τολμῶ νὰ μιλήσω σήμερα πιά γιὰ ἀγιογράφους) τοῦ Καρωτάκη. Θεωρῶ
ἄκομμο γιὰ τὴ νοημοσύνη τοῦ ἐπαρκοῦς ἀναγνώστη νὰ σημειώσω καὶ ἔδω
ὅτι δὲν ἰσχυρίζομαι —μῆτε μὲ ἀπασχολεῖ πραγματικά— πὼς ὁ φίλατός μας
Κωστάκης ἦταν ναρκομανῆς. Αὐτὸ πολὺ προσεκτικὰ καὶ εὐαίσθητα, κατὰ τὴ
γνώμη μου, τὸ ὑποστήριξε ὁ Γ. Π. Σαββίδης, πᾶνε τώρα δέκα χρόνια, καὶ δὲν
εἶδα ποθενὰ νὰ τὸ ἀντικρούει κανεὶς γραπτῶς καὶ ἐνυπογράφως. Ἐκεῖνο ποὺ
ἐγὼ ἀποτόλμησα ἦταν ἕνα βηματάκι πῶς πέρα. Σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, ἡ
ἐρμηνεία ἢ «ὑπόθεση ἐργασίας» τοῦ Γ. Π. Σαββίδη μὲ πείθει. Δὲν νομίζω ὅτι
ὁ ἐσωστρεφῆς, ὅπως καὶ ἂν δοῦμε τὸν χαρακτηρισμὸ, ὁ προσεκτικὸς καὶ
ἄσφογος (ὅπως ἐπιβεβαιώνεται) δημόσιος ὑπάλληλος Κ. Γ. Καρωτάκης θὰ
ἄφηνε ἐβκόλα νὰ διαρρεύσουν ἀνά τὰς ἀγνίας καὶ τὰς ρύμας οἱ «ἀντιμες», οἱ
κρύφειες πτυχῆς —ἢ συνθήσεις— τοῦ ἰδιωτικοῦ του βίου. Καὶ ἡ θηριώδης
περιφροῦρηση τοῦ ἰδιωτικοῦ ἀπὸ τοὺς οἰκείους του, ὅπως τεκμαίρεται ἀπὸ
τὶς σχετικὲς ἀναφορὰς τοῦ Γ. Π. Σαββίδη, θὰ ἔκρυψε καλὰ καὶ ἴσως γιὰ πάντα
ὅ,τι τυχὸν στοιχεῖο (ἀναρωτιέμαι ὅμως τί; τὴ ρετσέτα κάποιου φαρμακοποιοῦ
ἢ κάποια ἀπόδειξη τοῦ ἐπίσημου προμηθευτῆ λαυδάνου, μορφίνης, ὀπίου ἢ
ἄλλου «ἀφιονίου»;) βρέθηκε στὰ κατάλοιπά του. Αὐτονόητα δηλονότι πράγ-
ματα, στὸ πλαίσιο μιᾶς κοινωνίας ποὺ, «σεμνόντυφη πολὺ, συσχέτιζε κουτὰ»
καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ τὸ πράττει. Θυμίζω, π.χ., τοὺς «συσχετισμοὺς» μιᾶς ὀρι-
σμένης κριτικῆς —μονίμως «αἰσιόδοξης»— ποὺ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1928, μό-
λις εἶχε «φύγει» ὁ Καρωτάκης, ἔλεγε: «Πρόκειται μᾶλλον γιὰ τὴν ἀγορη-
νότη ποὺ, προτοῦ ζῆση πραγματικά, ἀρχίζει καὶ ναρκώνεται κι ἀποχαυνώνε-
ται μὲ φιλολογικὰ χασὶς καὶ μορφίνες, κι ἐνῶ νομίζει πὼς ζεῖ ζωὴ ἔξωρη καὶ
διανοοῦμενη, δὲν κάνει παρὰ νὰ κινεῖται μέσα στὸ στενὸ καὶ δηλητηριασμέ-
νον ὄριζοντα ἐνὸς φιλολογικοῦ ἀτελιέ, μέχρις ὅτου ἐκφυλισθῆ. [...] Λυπᾶμαι
τὶς νέες αὐτὲς ζωὲς ποὺ χάνονται ἄσκοπα. Ἄν ἐννοίωσαν τὴν πραγματικὴ
ποίηση, σ' ἕναν τόπο καὶ σ' ἕνα λαὸ σὰν τὸ δικό μας, —δὲ θὰ καταντοῦσαν
στὴ μελαγχολία. Ἡ μεγάλη ποίηση ζεῖ ἴσα-ἴσα μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα αἰσιο-
δοξίας. Πλάθει αὐτὴ ἡ ἴδια τὴν αἰσιοδοξία μέσα ἀπὸ τὰ «ἔρέβη τῆς ἀβύσσου».
[...] Ποῦθε ἐμπνέονται οἱ νέοι μας, νοσταλγοὶ τοῦ «ἔρέβους τῆς ἀβύσσου»;
Εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴ ζωὴ. Καὶ τὴν ντόπια καὶ τὴν παγκόσμια. Ζοῦν μὲ τὰ μου-
καλάκια τῶν φιλολογικῶν μπουντουάρ, γεμάτα ναρκωτικὰ ἡμιμαθείας καὶ

- εύκολου ήδονισμού. Έξω, ή ζωή θέλει αγώνες». (Γράμμα του Ν. Γιαννιού, στη *Νέα Έστία*, 1.10.1928, σσ. 904-905, με τίτλο «Αυτοκτονίες από φιλολογία»). Έπαναλαμβάνω, ωστόσο, ότι ανεκδοτολογικές και σκανδαλοθηρικές λεπτομέρειες του βίου δεν θα μπορούσε να εμπίπτουν στο πλαίσιο της προβληματικής μου και αφήνω σε άλλους, εμπειρότερους γραμματολόγους-ιστορικούς, να τις ερευνήσουν — αν νομίζουν ότι χρειάζεται. Έκείνο που με ενδιέφερε ήταν (σε συνάντηση με τα μπωντλαιρικά κείμενα) να δω πώς ή «ιδεατή ατμόσφαιρα» των νηπενθών φαρμάκων αποτυπώνεται στα καρυσιακά κείμενα, αν τα κείμενα τα ίδια αφήνουν ρωγμές ή και διαύλους για μιá αλλιώτικη ανάγνωση, όταν μάλιστα ό συγγραφέας τους στην ύστατη στιγμή της ψυσίτης ελίκρινειας όμολογεί θαρραλέα: «Είχα τον ήλιο του κινδύνου. Και τόν κίνδυνο που ήρθε τόν δέχομαι με πρόθυμη καρδιά». Περὶ *επικίνδυνης* και *άμφίστημης* ποιητικής λοιπόν ό λόγος. Θα ήταν μίζερο για κάποιον που έχασε τη ζωή «παίζοντας αντί χαρτιά βιβλία» να τόν μετράμε με άλλα, πλην της ποιητικής, μέτρα.
2. Έμμανουήλ Ροΐδης, *Άπαντα*, Φιλολογική επιμέλεια Άλκη Άγγέλου, Β' τόμ., έκδ. Έρμής, 1978, σ. 81.
 3. Στην πολύκροτη διάλεξή του για τó φιλί στον «Παρνασσό» βλ. τώρα τόν τόμο: Γ. Ψυχάρης, *Τό φιλί*, εισαγωγή-επιμέλεια Δ. Τζιόβα, έκδ. Πόλις, 1996, σ. 69.
 4. Άνατυπωμένα στην πολύτιμη *Έλληνική βιβλιογραφία Κ. Μπωντλαιρ* του Γ. Κ. Κατσιμπαλή (1956), σσ. 3-7, στην όποια σκιαγραφείται σαφώς ή «τύχη» του Μπωντλαιρ στην Έλλάδα, μέσω της καταγραφής των μεταφράσεων και των ποικίλων πληροφοριών για τó έργο του.
 5. Πρόκειται για τη γνωστή και συχνά μνημονεύομενη ρήση του νεαρού Ξενοπούλου, όταν προλογίζει την ιστορική πρώτη παράσταση των ήφενικών *Βρυκολάκων* στην Άθήνα (29.10.1894). Βλ. Νικηφόρος Παπανδρέου, *Ό Ίψεν στην Έλλάδα*, Κέδρος, 1983, σ. 24.
 6. «Un mangeur d'oriums», βλ. *Paradis artificiels*, στόν τόμο Baudelaire, *Oeuvres Complètes*, I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1975, σ. 465. Βλ. και την ελληνική μετάφραση των *Τεχνητών παραδείσων* από τόν Ν. Φωκά, Έστία, 1986, σ. 112.
 7. «Les Voluptés et les Dangers du Népenthès», *Oeuvres complètes*, δ.π., σ. 1384.
 8. Γ. Π. Σαββίδης, «Η άποχαιρετιστήρια έπιστολή», τώρα στόν τόμο: *Στά χάρια του Καρυωτάκη*, Νεφέλη, 1989, σ. 112. Προεκτείνοντας τó —συμβατικό— δριο του 1933 («Μαραμπού» του Καββαδία) ής τις μέρες μας, όπου τά «τριπάκια», σύγχρονη μορφή *νηπενθών*, άναεώνουν την παράδοση μιás «παραισθησιογόνας κουλτούρας» και όδηγούν στην κορυφή της επικαιρότητας (λογοτεχνικής και φιλικής) κείμενα όπως, π.χ., τó άγγλικό *Train-spotting*, έπισημαίνουμε στά καθ' ήμās τó εδρηματικό —και όχι μόνο λόγω τίτ-

- λου—βιβλίό της Νικόλ Ρούσου: *Πές στη Μορφίνη, άκόμα τήν ψάχνω*, Άλεξάνδρεια, 1996, ιδιαίτερα τις σσ. 67-79.
9. «Στόν πεζόδρομο του Καρυωτάκη», *αύτ.*, σ. 130.
 10. Τ. Κ. Παπατσώνης, «Ό πολύμορφος και μονοειδής», στο άφιερωματικό τεύχος της *Νέας Έστίας* για τά εκατόχρονα από τόν θάνατο του Μπωντλαιρ, Χριστούγεννα 1967, σσ. 149-156.
 11. Μετάφραση Ν. Φωκά, *δ.π.*, σσ. 69-70.
 12. *Αύτ.*, σ. 48 και 54.
 13. «Ύπνος» και «Όδ ή σ' ένα παιδάκι», Κ. Γ. Καρυωτάκης, *Τά ποιήματα*, φιλολογική επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη, Νεφέλη, 1992, σ. 83 και 136.
 14. Walter Benjamin, *Über Haschisch*, στόν τόμο VI των *Gesammelte Schriften*, Suhrkamp, 1985, σσ. 558-618. Πρβλ. επίσης την έξαιρετικά επιμελημένη και σχολιασμένη γαλλική μετάφραση αυτών των κειμένων: Walter Benjamin, *Sur le haschich*, Bourgois, 1993. Η (από τά άγγλικά) ελληνική μετάφραση του μπενγιαμινικού *Χασίς στη Μασσαλία* (έκδ. Πρίσμα, 1990) δεν έδστοχει σε άρκετά σημεία. Βλ. τώρα τόν τόμο *Για τó χασίς*, σε μετάφραση Θ. Λουπασάκη, έκδ. Πλήθρον, 1992. Για τη σχέση *φαρμάκου* και γραφής ή «λογοτεχνικής τοξίνωσης» βλ. την έξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του J. Derrida, με τίτλο «Rhétorique de la drogue», στο περιοδικό *Autrement*, τχ. 106 (Άπρίλιος 1989), σσ. 197-214.
 15. *Για τó χασίς*, δ.π., σ. 86.
 16. Γ. Π. Σαββίδης, *Στά χάρια του Καρυωτάκη*, δ.π., σ. 112. Πληροφορία που θα πρέπει να συσχετίσουμε, άφενός, με τó γνωστό σκίτσο του Μπωντλαιρ [1843] (άναδημοσιεύεται και στόν τόμο *Μπωντλαιρ* των εκδόσεων Πλήθρον, 1985, σ. 153) όπου, υπό την επήρεια του χασίς, αυτοπαρουσιάζεται σχεδόν διπλάσιος από τόν στύλο της Vendôme (βλ. σχετικά τó άρθρο των R. Kopp και Cl. Pichois, «Baudelaire et le haschisch», *Revue des Sciences Humaines*, Ιούλ.-Σεπτ. 1967, σ. 469) και, άφετέρου, με τά παράξενα σκίτσογραφήματα (εικόνες Rorschach), έτσι όπως σχολιάζονται, υπό την επήρεια της παραισθησιογόνας μεσκαλίνης, από τόν Benjamin, *Για τó χασίς*, δ.π., σσ. 113-115.
 17. Κ. Γ. Καρυωτάκης, *Τά ποιήματα*, δ.π., σ. 193 και, ιδιαίτερα, 365. Στην προμπωντλαιρική παράδοση του *λεζο* ποιήματος έντοπιζουμε επίσης σε συμφραζόμενα τεχνητών παραδείσων τη «φαρμακερή» *Πίπα* του όπιομανούδς αυτόχειρα Alphonse Rabbe (1786-1829), που επηρέασε άποφασιστικά τη γενιά του Μπωντλαιρ:
Ό πίπα μου, τί γυρεύω λοιπόν στά βάθη του μικρού σου λουλά; Γυρεύω να μεταβάλω, σαν άλχημιστής, τά βάσανα του παρόντος σε ήφήμερες ήδονές. Ρουφά ρυθμικά τόν καπνό σου για να όδηγήσω τó μυαλό μου σε μιá μακάρια σύγχυση, σ' ένα γοργό παραλήρημα, προτιμότερο από τήν ψυχρή σκέψη. Γυρεύω τη γλυκιά λήθη του ύπαρκτου, τó όνειρο του άνύπαρκτου και άκόμη

του μη δυνάμενου να υπάρξει. [...] Πράγματι, σε κάθε άνθρωπο δεν εδρεύει μια σπίθα ικανή να ανάψει την πίπα των αγγέλων στο προαύλιο των ουρανών; Ω πίπα μου! διόξε, εξόρισε αυτόν τον φιλόδοξο και αλλέθριο πόθο του άγνωστου, του άδιαπέραστου.

Πρόκειται για κείμενο που υπήρξε δραστικό για τη σύνθεση της μπωντλαιρικής «Πίπας» των Άνθων του κακού. Βλ. σχετικά με τα παραπάνω τα σχόλια του Pierre Moreau, στη μικρή μελέτη του: «La tradition française du poème en prose avant Baudelaire», *Archives des lettres modernes*, τχ. 19-20 (1959), σσ. 27-29 και 60-61.

18. Γ. Κ. Καρωτάκης, *Τα ποιήματα*, δ.π., σ. 83.

19. Βλ. στη μετάφραση Γ. Σημηριώτη, έκδ. «Χρυσής Δάφνης», [1949], σ. 88:

*Γ' όπιο μᾶς κάνει πιά τρανή την άπεραντσούνη
κι ατέρμονες τῶν δριων τις γραμμές·
σκάφτει πλατιά την ήδονή, τὸ χρόνο τὸν βαθύνει,
και μαύρες θλιβερές χαρές,
πέρα ἀπ' ὅ,τι είναι μπορετὸ μές την ψυχή ξεχύνει.*

Γενικότερα, για την όπιomanία του Μπωντλαίρ και την εμπλοκή της στην εξέλιξη της γραφής του, βλ. Cl. Pichois - R. Kopp, «Baudelaire et l'opium», περιοδικό *Europe*, τχ. 465-457 ('Απρ.-Μάιος 1967), σσ. 61-79.

20. Κ. Γ. Καρωτάκης, *Τα ποιήματα*, δ.π., σ. 199.

21. Baudelaire, *Oeuvres Complètes*, δ.π., σ. 977.

22. Κ. Στεργιόπουλος, «'Ο Καρωτάκης μεταφραστής», *Περιδιαβάζοντας*, τόμ. Δ', έκδ. Κέδρος, 1996, σ. 209: «Βρήκε την ευκαιρία να κάνει έμμεσα μια νόξη και για τη δική του άνομολόγητη άρρώστια, που επιστημονικότερα ονομάζει στις *Σάτιρες* "ώχρα σπειροχαΐτη"».

23. Βλ. Κ. Π. Καβάφης, *Τα ποιήματα*, νέα έκδοση του Γ. Π. Σαββίδη, τόμ. Β', 1993, σ. 30:

*Είς σε προστρέχω, Τέχνη της Ποίησης,
που κάπως ξέρεις από φάρμακα·
νάρκης του άλγους δοκιμές, έν Φαντασίμ και Λόγμ*

*Είναι πληγή από φρικτὸ μαχαίρι.—
Τὰ φάρμακά σου φέρε, Τέχνη της Ποίησης,
που κάμνουνε —για λίγο— να μη νοιώθεται ή πληγή.*

24. Βλ. Μπωντλαίρ, 'Επιλογή από τα *Journaux Intimes*, μετάφραση Εύρ. Παπάζογλου, έκδ. Στιγμή, 1993, σσ. 65-66.

25. Κ. Π. Καβάφης, *Τα ποιήματα*, δ.π., τόμ. Α', σ. 62. Κυρίως όμως, πρβλ. τα καβαφικά *Είς έαυτόν*, όπως τα παραθέτει στον «Πρόλόγόν» του ό Κ. Θ. Δημα-

ράς, *Περί Καβάφη*, έκδ. Γνώση, 1992, σσ. 14-15. Για τις σχέσεις Καβάφη-Μπωντλαίρ, βλ. πρόχειρα: *αύτ.*, σ. 18 και Γ. Π. Σαββίδη, *Μικρά καβαφικά*, τόμ. Β', 'Ερμής, 1987, σ. 279 και 288.

26. Τέλλος 'Αγρας, «'Ο Καρωτάκης και οι *Σάτιρες*», στον τόμο *Κριτικά*, με τη φιλολογική επιμέλεια του Κ. Στεργιόπουλου, έκδ. 'Ερμής, τόμ. Β', σ. 210: «Οί προσφιλέστερές του εποπτείες είναι οι άκουστικές».

27. 'Οφείλουμε την ευαίσθητη αυτή παρατήρηση στον Γ. Π. Σαββίδη. Βλ. «Στον πεζόδρομο του Καρωτάκη», *Στά χνάρια του Καρωτάκη*, δ.π., σ. 119.

28. *Αύτ.*, σ. 120.

29. Για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη του πεζού ποιήματος, κλασική πλέον είναι ή μελέτη (διδακτορική διατριβή) της Suzanne Bernard, *Le poème en prose. De Baudelaire jusqu' à nos jours*, Nizet, 1978. Για την προ-μπωντλαιρική παράδοση του είδους, βλ. τη χρήσιμη μελέτη του Pierre Moreau, «La tradition française du poème en prose avant Baudelaire», *Archives des lettres modernes*, δ.π., σσ. 1-63. Για την εισαγωγή και τη διαμόρφωση του είδους στην καθ' ήμᾶς παράδοση, βλ. τὰ άρθρα της Άννας Κατσιγιάννη: «Για τις άρχές του ελληνικού πεζοτραγουδίου», *'Ο Πολίτης*, τχ. 64-65 (Νοέμβρ.-Δεκ. 1983), σσ. 99-101 και «Μορφικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική ποίηση του τέλους του 19ου και των άρχών του 20ού αιώνα», *Παλίμψηστον*, τχ. 5 (1987), σσ. 157-184. Με εύλογο ενδιαφέρον αναμένεται ή διδακτορική διατριβή της ίδιας με θέμα: *'Η διαμόρφωση του ελληνικού πεζού ποιήματος*, βλ. *Μαντατοφόρος*, τχ. 30 (1989), σ. 29.

30. *Défigurations du langage poétique* [1977], Flammarion, 1979. Τα σχετικά με τὸ opus duplex, στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης αυτής, «De révolutions baudelériennes», σσ. 13-29.

31. *Στά χνάρια του Καρωτάκη*, δ.π., σσ. 132-133.

32. *50 από τὰ περίφημα "Ανθή του κακού του Charles Baudelaire*. Μεταφρασμένα από τον Α. Πρωτοπάτη, Μυτιλήνη, Τυπογραφεία «Ταχυδρόμου», 1944, σ. 22.

33. Κ. Γ. Καρωτάκης, *Τα ποιήματα*, δ.π., σ. 264.

34. *Αύτ.*, σ. 173.

35. 'Ενδιαφέροντα συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με αυτόν τὸν όρο και τὰ συμφραζόμενά του παρέχει ό Erwin Panofsky, αναλύοντας τὸν γνωστὸ πίνακα του Dürer, *Melencolia I* στην ύποδειγματική μονογραφία του: *La vie et l'art d'Albrecht Dürer* [1943], Hazan, coll. 35/37, 1987, σσ. 245-264.

36. «Car j'ai de chaque chose extrait la quintessence, / Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or». Βλ. Baudelaire, *Oeuvres complètes*, δ.π., σσ. 190-191.

37. Πρβλ. πρόχειρα τὸν μύθο του Μίδα, έτσι όπως ακούγεται, π.χ., στις όβιδιακές *Μεταμορφώσεις* (XI, 85-193). Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ή ιδιότυπη επαναφορά του θέματος του Μίδα —σε συνδυασμό μάλιστα με μιά

- «άλλημεία τῆς γραφῆς»— στο πολλαπλῶς αἰρετικό κείμενο τοῦ Γ. Μανιώτη, *Ὁ Μίδας βασιλιάς ἔχει αὐτιά γαϊδάρου*, Ἐστία, 21989.
38. Τὸ ποίημα εἶχε ἀρχικὰ τὸν *ὁμοιοπαθητικὸ* τίτλο «*Similia Similia*» γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ Μπωντλαίρ μὲ τὴν ὁμοιοπαθητικὴ ἱατρικὴ βλ. τὸ ἀρθρο τοῦ Claude Pichois, «*J.-A. D' Oroszko mèdecin de Baudelaire ou Homéopathie et correspondances*», *Revue de littérature comparée*, 1973, σσ. 51-57. Ὁ Μίδας ἀναφέρεται συγκεκριμένα στὸν «Ὀπιοφάγο» (βλ. ἑλληνικὴ μετάφραση, *δ.π.*, σ. 130). Ὅσο γιὰ τὸν Ἑρμῆ (προφανῶς τὸν Τρισμέγιστο, ἐμβληματικὴ φιγούρα τῆς ἀλχημικῆς παράδοσης), ποὺ μνημονεύεται ἐπίσης στὴν «Ἀλλημεία τοῦ πόνου», χρήσιμη φαίνεται ἡ ἀναφορά τοῦ Benjamin σ' αὐτὸν —μαζὶ μὲ τὸν Ἑωσφόρο—, στὶς ἡμερολογιακὲς καταγραφὲς τῶν παραισθησιογόνων ἐμπειριῶν τοῦ (15.1.1928): *Γιὰ τὸ χασίς*, *δ.π.*, σ. 50. Γενικότερα χρήσιμο γιὰ τὴν ἀλχημικὴ προβληματικὴ καὶ παράδοση εἶναι τὸ πρόσφατο βιβλίο τοῦ Andrea Atomato, *Alchimie. Le grand secret*, Gallimard, coll. Découvertes, 1996. Στὸ ἐνρὺ πλαίσιο τῆς ποιητικῆς ἀλλημείας, διακεκριμένη θέση κατέχει, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, τὸ ἐξαιρετο ποίημα τοῦ John Donne «*Love's Alchemy*», δεῖγμα μιᾶς ἄλλης ποιητικῆς παράδοσης, ποὺ ἔλκεται ἐπίσης ἀπὸ τὸν *τόπο* καὶ τὸν *τύπο* τοῦ ἀλχημιστῆ-ποιητῆ.
39. *Τεχνητοὶ παράδεισοι*, «Γιὰ τὸ κρασί καὶ τὸ χασίς», μετάφραση Ν. Φωκά, *δ.π.*, σ. 33.
40. *Αὐτ.*, σ. 35.
41. J. Starobinski, *La mélancolie au miroir. Trois lectures de Baudelaire*, Julliard, 1989, σ. 33. Ἡ μελέτη αὐτὴ τοῦ Starobinski μὲ τίτλο *Ἡ μελαγχολία στὸν καθρέφτη*, εἶναι ἤδη ὑπὸ ἐκδοσὴ, σὲ μετάφρασή μου, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Τὸ Ροδακίό.
42. «Ἀπὸ τὸ δλο πνεῦμα τοῦ Μορέας βγαίνει καὶ τὸ ποίημα “Εὐγένεια”, ἓνα ἀπὸ κείνα ποὺ ἐκφράζουν γενικότερα τὴ στάση τοῦ Καρυωτάκη στὰ *Νηπενθή*, χωρὶς ν' ἀποκλείσουμε καὶ τὴν περίπτωση κάποιες ἀποχρώσεις (“κράτα τὸ ποτήρι”) νὰ ἔρχονται κι ἀπ' τὸν Ronsard καὶ τὴ γαλλικὴ Πλειάδα, ἀπ' ὅπου κι ὁ Μορέας ἔχει ἀντλήσει μερικὰ δάνεια. Πάντως ὁ ποιητὴς ποὺ κάνει τὸν πόνου του ἄρπα καὶ δροσίζει τὰ χεῖλη στὰ χεῖλη τῆς πληγῆς του, κι ἐνῶ λέει στοὺς θεοὺς “νὰ σβήσω!”, τὸ λέει γελώντας, ἐκφράζει μιὰ στάση ζωῆς καὶ τέχνης καθαρὰ μορεαδική», Κ. Στεργιόπουλου, *Οἱ ἐπιδράσεις στὸ ἔργο τοῦ Καρυωτάκη* (διδασκαρικὴ διατριβή), Σοκόλης, 1972, σ. 77.
43. J. Starobinski, *δ.π.*, «Χάνεται κανεὶς στὴ σύγχυση τῶν στοιχείων: αὐτὸ τὸ χάος ὀδηγεῖ τὴ σκέψη μας στὰ στάδια ποῦ, ὑποχρεωτικά, πρέπει νὰ διανύσει ἡ ἀλχημικὴ ἐργασία γιὰ νὰ κατορθώσει τὴν τελειότητα τοῦ Ἔργου», *δ.π.*, σ. 65.
44. Μετάφραση Γ. Σημηριώτη, *δ.π.*, σ. 37.

45. *Ἐκλογή ἀπὸ τὸ ἔργο τῶν νέων Ἑλλήνων ποιητῶν: 1910-1920*, Ἐλευθερουδάκης, 1922.
46. Α. Τσιριμώκου, «Ἡ λυρική μουσολογία τοῦ Μπωντλαίρ καὶ τοῦ Καρυωτάκη», περ. *Ἐντευκτήριο*, τχ. 27 (καλοκαίρι 1994), σσ. 33-40.
47. *Αὐτ.*, σ. 39.
48. Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ [= Τέλλος Ἄγρας], Δελτίο τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁμίλου, 10, 1922 [Ἀδγουστος 1923], *Χρονογραφία Κ. Γ. Καρυωτάκη*, ΜΙΕΤ, 1989, σσ. 210-211.
49. «Δὲν ἀποκλείεται ἐντούτοις κατὰ τὴν ἐνσάρκωσή της, ὁ ποιητὴς νὰ εἶχε ὑπ' ὄψη του καὶ τὴν τελευταία στροφὴ ἀπὸ τὸ “Γιὰ ὄσα σβήνουν” τοῦ Πορφύρα (δημοσιευμένο ἀπὸ τὸ 1901). [...] Ὅσο γιὰ τὸ μέτρο, τοὺς λιγοσύλλαβους στίχους καὶ τὸν ἐξωτερικὸ ἦχο τοῦ ποιήματος, ἔχω τὴν ἐντύπωση πὼς ὁ Καρυωτάκης πρέπει νὰ τὰ δανείστηκε ἀπὸ τὸ ἀνθολογημένο καὶ στὴ *Λύρα* ποίημα τοῦ Δημ. Καμπούρογλου “Ἡ φωνὴ τῶν ἀψύχων”, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν τελευταία στροφὴ, ὅπου ἀπότομα ἐμφανίζεται ὁ λιγοσύλλαβος στίχος κι ὅπου ἔχουμε καὶ πάλι ἓνα εἶδος ἐλεγείου γιὰ νεκρὴ κόρη», Κ. Στεργιόπουλου, *Οἱ ἐπιδράσεις στὸ ἔργο τοῦ Καρυωτάκη*, *δ.π.*, σσ. 64-67.
50. Κ. Γ. Καρυωτάκης, *Τὰ ποιήματα*, *δ.π.*, σ. 80.
51. «Ἡ ποίηση τῆς ποίησης», περ. *Ἀντί* (τεῦχος-ἀφιέρωμα στὸν Κ. Καρυωτάκη), 623 (13.12.1996), σ. 62.
52. Δ. Ἀγγελάτου, *Διάλογος καὶ ἑτερότητα. Ἡ ποιητικὴ διαμόρφωση τοῦ Κ. Γ. Καρυωτάκη*, Σοκόλης, 1994, σ. 41.
53. Βλ. *Πολιτεία καὶ Μοναξιά*, Ἄπαντα, τόμ. 5, σ. 473 καὶ *Δειλοὶ καὶ σκληροὶ στίχοι*, *αὐτ.*, τόμ. 9, σ. 207 καὶ 228.
54. «Τώρα ποὺ μήτε ὁ ἔρωτας...», Κ. Γ. Καρυωτάκης, *Τὰ ποιήματα*, *δ.π.*, σ. 86.
55. J. Starobinski, *La mélancolie au miroir*, *δ.π.*, σ. 52-53:

*Εἶναι μιὰ νέα ἀσθενικὴ καὶ λεπτοκαμωμένη
Ποὺ τὰ γαλάζια μάτια της στὴν δχθὴ χαμηλώνει
Ὅπως στὸ φύσημα τοῦ ἀνέμου ἓνα μὴ-μὲ-λησμονεῖ [...]*

*Τὰ δάκρυά της πέφτουνε μέσ' στὸ νερὸ μ' ἀκράτεια
Ταράζοντας τὴν ὄψη της στὰ ἴδια της τὰ μάτια.*

- Ἡ μετάφραση ὀφείλεται στὸν Ν. Φωκά, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὴν πρόθυμη καὶ πολὺτιμη ἀρωγὴ του.
56. Stéphane Mallarmé, *Oeuvres Complètes*, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1974, σ. 261. Ἐτοιμάζω σχολιασμένη μετάφραση αὐτῆς τῆς μικρῆς τριμεροῦς «Λογοτεχνικῆς συμφωνίας». Γιὰ τὸ μοτίβο τῆς *μούσας* ὡς *locus classicus* τῆς δυτικῆς λογοτεχνίας, βλ. πρόχειρα τὸ XIII κεφ. («Die Musen») τῆς περιφημῆς μελέτης τοῦ E. R. Curtius, *Europäische Literatur und lateini-*

- sches Mittelalter*, 1948 (πρβλ. και την αγγλική μετάφραση, 1953 καθώς και τη γαλλική [1956], 1986).
57. Τεύχος 21 (28.4.1922). Βλ. Χ. Α. Καράογλου, *Τὸ περιοδικὸ «Μούσα» (1920-1923)*, Νεφέλη, 1991, σσ. 102-103. Ἐκτενὴ σχολιασμὸ τοῦ δρου spleen κάνει ὁ Η. R. Jauss διαβάζοντας "μικροσκοπικὰ" καὶ ὑποδειγματικὰ τὸ δεύτερο μπωντλαιρικὸ «Spleen»: «Le texte poétique et le changement d'horizon de la lecture», στὸν τόμο *Pour une herméneutique littéraire*, Gallimard, 1988, σσ. 355-416.
58. Πρόκειται γιὰ ἓνα τομίδιο ἀφιερωμένο στὸν Μαλακάση (Ἰοκτώβριος 1923). Εὐχαριστῶ θερμὰ καὶ ἀπὸ ἐδῶ τὸν «περιοδικοφάγο» φίλο καὶ συνάδελφο Χ. Α. Καράογλου γιὰ τὴν πρόσβαση στὶς δυσεῦρετες *Φιλολογικὲς Σπίθες*.
59. Βλ. Κ. Γ. Καρυωτάκης, *Τὰ ποιήματα*, δ.π., σ. 113 [= Τί νέοι ποὺ φτάσαμεν ἐδῶ...].
60. Βλ. Κ. Οδράνη, *Ποιήματα*, μὲ εἰσαγωγὴ τῆς Ἀλόης Σιδέρη, Ἔστια, 1993, σσ. 7 καὶ 23-25. Πρβλ. ἐπίσης Μ. Δημάκη, «Charles Baudelaire. Μία τομὴ στὴν εὐρωπαϊκὴ ποίηση — Ἡ ἀπήχησή του στὴν Ἑλλάδα», *Νέα Ἔστια*, τεύχος-ἀφιέρωμα στὸν Μπωντλαιρ (Χριστούγεννα 1967), σσ. 25-36 καὶ ἰδιαίτερα 32-33.
61. Βλ. Γ. Κ. Κατσιμπαλῆς, *Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία Κ. Μπωντλαιρ*, δ.π., σσ. 20-21. Συμπληρωματικὴ αὐτῆς τῆς ἐκδόσεως εἶναι ἡ πολύτιμη μελέτη τῆς Ἀντωνίας Κατσιαντώνη-Πίστα «Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία Κ. Μπωντλαιρ (1956-1970)», περ. *Διαγώνιος*, τχ. 14 (Μάιος-Αὐγουστος 1976), σσ. 186-198. Πληροφορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ συγκεκριμένη καρυωτακικὴ μετάφραση συγκεντρῶνει στὴ διδακτορικὴ διατριβὴ τῆς Ἡ Β. Τοκατλίδου, *Οἱ μεταφράσεις τοῦ Καρυωτάκη, ἔνταξή τους στὸ ποιητικὸ πρωτότυπο ἔργο τῶν συλλογῶν του*, δ.π., σσ. 33-35.
62. Γ. Σεφέρης, «Κ. Π. Καβάφης, Θ. Σ. Ἐλιοτ: παράλληλοι», *Δοκιμές*, τόμ. Α', Ἴκαρος, 31974, σ. 328.
63. Ἀπὸ τὸ ποίημα «Τοῦ ἀδελφοῦ μου». Βλ. Κ. Γ. Καρυωτάκης, *Τὰ ποιήματα*, δ.π., σσ. 91-92.
64. Κ. Γ. Καρυωτάκης, *Τὰ ποιήματα*, δ.π., σ. 268 καὶ 390.
65. Βλ. Baudelaire, «Le Léthé», *Oeuvres complètes*, τόμ. Ι, δ.π., σσ. 155-156:
 [...] *Et le Léthé coule dans tes baisers.*
 [...] *Je sucerais [...] le népenthes et la bonne ciguë.*
 Καὶ στὴ μετάφραση τοῦ ποιήματος ἀπὸ τὸν Α. Πρωτοπάτση, δ.π., σ. 18:
Καὶ τρέχει ἡ Λήθη ἀπ' τὸ δικό σου τὸ φιλί.
 [...] *Θὰ πιπιλίξω [...] τὸ νηπενθές, τὸ κώνειο τὸ καλό.*
66. Ἐπαναλαμβάνοντας — ὄχι γιὰ λόγους ἀνταρρέσκειας — τὸ φινάλε τοῦ «μουσολογικοῦ» μου ἀρθροῦ στὸ *Ἐντευκτήριο* (δ.π., σ. 40), θὰ ἤθελα νὰ σταθοῦμε λίγο σ' ἐκεῖνο τὸ παρεξηγημένο: «τοῦ μείζονος Καβάφη» καὶ «τοῦ μείζονος

μεταξὺ τῶν ἐλασσόνων, τοῦ Καρυωτάκη», τὸ ὁποῖο σηκώνει πολλὴ συζήτηση καὶ δὲν εἶναι ἐπίσης τῆς παρούσης στιγμῆς, ἀλλὰ ἂς ποῦμε, πρόχειρα, πὼς τυχαίνει νὰ υιοθετῶ ἀσμένως τὴν ἀποψη τοῦ Ζ. Λορεντζάτου: «ἦταν [ὁ Καρυωτάκης] poeta minor ἀπὸ κατασκευὴ». Βλ. στὸ μελέτημά του *Ὁ Καρυωτάκης*, Δόμος, 1988, σ. 13, 33 καὶ 43. Πρβλ. ἐπίσης τὴν ἀποψη τοῦ Ν. Δετζώρτζη: «Στὴ χορεία τῶν ἐλασσόνων τῆς ποίησής μας ὑπάρχουν δύο μείζονες ἐλάσσονες: ὁ Καρυωτάκης καὶ ὁ Τέλλος Ἄγρας», περ. *Διαβάζω* (τεύχος-ἀφιέρωμα στὸν Τ. Ἄγρα), 104 (17.10.1984), σσ. 62-63.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΚΑΡΥΩΤΑΚΙΣΜΟΣ:
ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Έχει κάνει την τύχη του ο όρος “καρυωτακισμός” που συνοδεύει τον Καρυωτάκη, αφού 62 χρόνια μετά το 1935 επιμένει να λέγεται, και θα δούμε τώρα κατά πόσο και σήμερα δοκιμάζεται. Τον είχε πρώτος χρησιμοποιήσει ο νέος κριτικός Αντρέας Καραντώνης στο άρθρο του «Η επίδραση του Καρυωτάκη στους νέους» (*Τα Νέα Γράμματα*, τχ. 9, Σεπτ. 1935, σσ. 478-486).

Ο Καραντώνης υποστήριξε ότι η επίδραση της ποίησης του Καρυωτάκη, καθώς έπαιρνε τον χαρακτήρα «αισθητικής» —έτσι την ονόμαζε— που βασιζόταν «κυριώτατα στην ασταμάτητη κλάμα και στο ανακάτωμα δημοτικής καθαρεύουσας» των νέων ποιητών, είχε ως αποτέλεσμα να τους «αχρηστεύει» ουσιαστικά. Με άλλα λόγια, η μίμηση της ποίησης του Καρυωτάκη είχε «ολέθριες» συνέπειες (ό.π., σ. 478).

Στη συνέχεια όμως του άρθρου του θεωρούσε ότι, για την επίδραση του Καρυωτάκη στα χρόνια 1928-1931, υπήρχε κάποια ηθική δικαιολογία εξαιτίας «της στάσιμης εκείνης, δίχως νεύρα και γιομάτης από νοσηρές αναθυμιάσεις εποχής [...]». Έβρισκε όμως αδικαιολόγητη την παράτασή της από το 1932 και έπειτα.

(Ομολογώ δεν καταλαβαίνω πολύ τι άλλαξε στην κοινωνική και πολιτική ατμόσφαιρα το 1932 σχετικά με το 1928-1931, δεδομένου ότι ο Καραντώνης δήλωνε “βενιζελικός” και, βέβαια, το 1932 με την άνοδο του αντιβενιζελισμού η ατμόσφαιρα άλλαξε προς το

χειρότερο. Εκτός αν την αλλαγή την έβρισκε στην ποίηση, όταν έχει υπάρξει η *Στροφή* του Σεφέρη, και δεδομένου ότι ο Καραντώνης αρνιόταν τον Νικήτα Ράντο, τον Σαραντάρη κλπ. [Ο Ελύτης δεν είχε φανεί ακόμη!]. Ή μήπως η θέση αυτή του Καραντώνη ήταν επηρεασμένη από το *Ελεύθερο πνεύμα* του Γιώργου Θεοτοκά; Μια υπόθεση που δύσκολα στηρίζεται, χωρίς να ξέρουμε τα παρασκήνια).

Και για να θεμελιώσει την άποψή του ο Καραντώνης, περί της κακής ποιότητας της παραγόμενης ποίησης υπό τη σκιά του Καρυωτάκη, έδινε παραδείγματα “γλωσσικής ακαιαισθησίας” από σύγχρονους του ποιητές. Ενδεικτικά αντιγράφω ένα εύστοχο παράδειγμά του:

Δεν σε γνωρίζω αγέρωχε κι ευγενικό μου ιππότη...

Το άρθρο του Καραντώνη ήταν *οργισμένο* και σαφώς: προϊόν πάθους. Εύκολες υπερβολές; Μάλλον²! Είναι βέβαια, τότε, νέος 25 ετών (που θα έλεγε ο Καβάφης).

Έστω όμως! Η επίθεση κατά των καρυωτακικών ποιητών, και σε δεύτερο στρώμα κατά του ίδιου του Καρυωτάκη, μειώνοντας τη σημασία του, αρχίζει από έναν νέο «φανατικό για γράμματα», λίγο βιαστικό στις κρίσεις και ακαταστάλακτο. Αν κρίνουμε από τα ποιήματα που δημοσιεύει στα περιοδικά εκείνα τα χρόνια, είναι δέσμιος της πιο τυπικής παραδοσιακής αντίληψης³.

Πάμε σε μια άλλη κατηγορία κρίσεων. Στο τεύχος ενός άλλου περιοδικού (*Νεοελληνικά Γράμματα*, 1η Σεπτ.) ο Τέλλος Άγρας, με επαληθευμένη την κριτική του ευαισθησία και ως «επαγγελματίας αναγνώστης», κρίνοντας τους ίδιους ποιητές απάνω κάτω (Μανώλη Αλεξίου, Ρίτσο, Ανθία, κ.ά.⁴) υποστήριζε τα ακόλουθα:

Αν ήθελαμε να βρούμε τις πηγές όθι εξεπήδησε τούτη η ποίηση που γράφουν σήμερα σχεδόν όλοι οι νέοι, θα θυμηθούμε, νομίζω πρώτα πρώτα τα ποιήματα που ο Φώτος Γιοφύλλης δημοσίευσε το 1917, καθώς και την ποιητική συλλογή «Κλεψύδρες» του Ρώμου Φιλύρα, που τυπώθηκε το 1918. Ο Όμηρος Μπεκές με τον “Δον Κιχώτη” του στο περιοδικό «Λόγος» της Πόλης (1919-1920) επρόσφερε ολίγο αργότερα κι αυτός τη συμβολή του. Ο Καβάφης,

που ολοένα γινόταν τότε γνωστότερος στην Ελλάδα, υπήρξε από τους αμίμητους διδασκάλους της νέας ποιητικής σχολής. Ο Χάγερ Μπουφίδης πρώτος άρχισε τότε ν' ακολουθή, σε άλλον τόνο, το παράδειγμά του. Ο Κώστας Ουράνης με τις «Νοσταλγίες» ενίσχυσε κι αυτός την νέα ποιητική αντίληψη. Κλασσικά της όμως δείγματα εθεωρήθηκαν ο «Πιερότος» του Ρώμου Φιλύρα, η «Αγωνία του σταρέμπορα» του Φώτου Γιοφύλλη και ο «Μοιραίος» [sic] του Βάρναλη, φανερωμένα όλα στον ίδιο καιρό περίπου, στα 1920 ή στα 1921.

Και κλασσικός της ποιητής θα μείνει ο Κώστας Καρυωτάκης με τις «Σάτιρες», που τις εξέδωσε σε βιβλίο το 1928, ο Μανώλης Κανελλής με τα «Ρίγη της Γης», ο Τεύκρος Ανθίας με το περίφημο ποίημα του Αλήτη· ο Κ. Κοφινιάτης και ο Ορέστης Λάσκος στάθηκαν έπειτα από τους αληθινούς πρωτοπόρους. Και σήμερα, το ξαναλέω, όλοι σχεδόν οι νέοι (οι εξαιρέσεις, αν και σημαντικές, ειν' ελάχιστες) γράφουν με το παράδειγμα του Καρυωτάκη και των μετά απ' αυτόν. Και τα πέντε ποιητικά βιβλία που έχω σήμερα επάνω στο κριτικό μου τραπέζι, είνε βιβλία (θα πω την ανυπόφορη λέξη ως ότου βρεθεί η καλύτερη) “μοντέρνα”: βιβλία όλα μιανής αληθινής Σχολής, τόσο πιστής, τόσο σφικτής, τόσο ομόγνωμης, όσο σπανίως υπήρξαν ποιητικές σχολές, τόσο προγραμματικές θα έλεγε κανείς, ώστε να χάνεται συχνά όχι μόνο η πρωτοτυπία, αλλά και η προσωπικότητα του κάθε ποιητού.

Και αναφερόμενος στα θεματικά μοτίβα των νέων ποιητών, υπογραμμίζει:

Όλος ο τεχνικός πολιτισμός και όλος ο γραφειοκρατικός πολιτισμός της εποχής: με τους όρους και τις φράσεις του. [...] Μαζί με αυτά, ιδού οι “αντιποιητικές” λέξεις, μπαίνουν ελεύθερα, ίσως μάλιστα κ' επιδεικτικά... Αλληλένδετες με τη γλώσσα είνε, βέβαια κ' οι μεταφορές κ' οι ποιητικές εικόνες. Μιλούν για κιλοβάτ, [...] για επιχειρήσεις και για μετοχές, για προβολείς και για λινοτυπία, [...] για ρεκλάμες, ντεκόρ, τρακτέρ, μοτέρ [...].

[...]

Μα πώς μπορεί έτσι να σχηματίσει κανείς μια σωστή ποιητι-

κή μορφή, όταν απ' όλη την ελληνική ποιητική παράδοση μόνον ο Σολωμός, τα «Παθητικά Κρυφομλήματα» του Παλαμά, ο Γρυπάρης κι ο —αμίμητος ωστόσο— Καβάφης θα μπορούσαν να σταθούν διδάσκαλοί της;

Σε όλ' αυτά ο κακός σύμβουλος είναι ο ρεαλισμός της Σχολής. Είνε ωρισμένως η “πλατειά πύλη” — που φέρνει στην απώλεια... Όλα τα θεωρεί εύκολα και πολλά περιττά το διάβασμα —μάταιο, την παράδοση — μισητή, την εργασία — καταστρεπτική. Αρκεί ν' αντιγράφη κανείς την πραγματικότητα, [...] κανείς ίσως δεν παρατηρεί ακόμη πόσον ο ποιητικός λόγος φτωχαίνει, πόσο κυλά προς την κακή δημοσιογραφία, πόσο τα ρητορικά του σχήματα γίνονται φθηνά και κούφια... Ο Μαλλαρμέ, ωστόσο, μιλεί κάπου για τον Μεσαιώνα, όταν έσβυσεν ολότελα η λατινική πρόζα... αλλά άρχιζαν συγχρόνως τα ωελλίσματα του νεαρώτατου τότε χριστιανισμού, ανάμεσα στους βαρβάρους της Ευρώπης που επιχειρούσαν να εκφραστούν. Να θεωρήσει κανείς την τωρινήν εποχή ωςάν παρόμοια μικρογραφία του Μεσαιώνα; Γιατί κάθε άλλη εξήγησή της δεν μπορεί παρά να την αδικήσει ίσως — αφού θα την καταδικάσει. [...]

[...] Και τώρα, στο περιεχόμενο των έργων.

Το πρώτο στοιχείο τους είναι ο λυρισμός. Ποτέ δεν υπήρξε η ποίηση των νέων τόσο λυρική, τόσο στενά υποκειμενική τόσο στενά δεμένη με το άτομο και το πρόσωπο! [...]

(Μεγάλο το παράθεμα αλλά και επειδή είναι δυσεύρετο, νομίζω άξιζε ώστε να φανεί, συγκριτικά, η διαφορά προοπτικής Καραντώνη και Άγρα).

Οι απόψεις αυτές του Τ. Άγρα μπορεί στις λεπτομέρειες να έχουν αρκετά λάθη αξιολόγησης, αλλά η συνολική εικόνα που δίνουν ενδέχεται να απαντά πιο ουσιαστικά στο πρόβλημα “καρυωτακισμός” και με διαφορετικό τρόπο από εκείνο που εντοπίζει το “πνεύμα του ρήματος” αποκλειστικά στον Καρυωτάκη. Ο Άγρας φωτογραφίζει μια κατάσταση η οποία προηγείται του φαινομένου και, όταν αυτό παρατείνεται, καταλήγουμε στο αδιέξοδο που κεφαλαιοποιήθηκε όχι πολύ σωστά ως “καρυωτακισμός”. Το σημειώνω έστω ως υπόθεση εργασίας.

Το 1935, όταν γράφονται αυτά, έχει προηγηθεί η ομιλία του Τέλλου Άγρα «Καρυωτάκης» (28/12/1933). Η αρχή της έχει δημοσιευθεί στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού *Νέα Ζωή* [σσ. 103-109, τχ. 3 (6), Μάρτιος 1934], ενώ το πλήρες κείμενό της θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 1935 — ειρωνεία; — στα *Νέα Γράμματα*, που —να το υπογραμμίσω— διευθύνει ο Καραντώνης και έμμεσα, πλην αποφασιστικά, ο Γιώργος Κατσιμπαλης.

Με άλλα λόγια στο ίδιο έντυπο, το ίδιο εξάμηνο, θα καταδικαστεί ο *καρυωτακισμός* και θα μειωθεί ο Καρυωτάκης (κατά Καραντώνη), αλλά και θα δικαιωθεί ο *Καρυωτάκης* (κατά Τέλλο Άγρα). Ελευθεροφροσύνη; Νομίζω, μάλλον εποχή όπου η λογοτεχνία και η κριτική μας έμοιαζε να παραπαίουν ανάμεσα σε δύο “αισθητικές” ή, απλοποιώντας: σε δύο διακεκριμένες “αντιλήψεις” περί λογοτεχνίας— κυρίως ποιήσεως.

Ως εδώ, ένα πόρισμα: Η εποπτεία του Καραντώνη φαίνεται —και από άλλα στοιχεία— περιορισμένη στο άμεσο παρόν. Ο Παλαμάς του, σε συνδυασμό με τα ποιήματα που έγραφε έως το 1943, ανταποκρινόταν στις τότε αισθητικές του προτιμήσεις.

Το ότι ο Καραντώνης έχει γράψει το *Γύρω στον Παλαμά* (1929) και το *Ο ποιητής Γ. Σεφέρης* (1931), μπορεί να μεπρδεύει έναν μεταγενέστερο, νομίζοντας ότι ο νέος αυτός κριτικός βρίσκεται μέσα στα πράγματα τόσο της παράδοσης όσο και της μόλις αναφανόμενης ανανεωτικής ποιητικής αντίληψης. Όμως λίγο να προσέξει κανείς την πρώτη έκδοση του *Ο ποιητής Γ. Σεφέρης*, βλέπει ότι δεν απέρριπτε μόνο τον Φώτο Γιούφλλη, ως δήθεν “μοντέρνο”, αλλά και τον Τάκη Παπατσώνη⁵. Πράγματι ο «Σεφέρης» του ήταν ένα διστακτικό άνοιγμα προς το άγνωστο, και το παρασκήνιό του το ξέρουμε.

Ο Άγρας, αντίθετα, (και λόγω ηλικίας: 11 χρόνια μεγαλύτερος— όταν μάλλον μετράει η διαφορά στη γνώση και στην πείρα) κατέχει όλα τα δεδομένα του θέματος. Ίσως ξεχνάει το φουτουρισμό, δεν μιλά για τον ιταλικό αλλά για τον ρωσικό φουτουρισμό, ο οποίος, κυρίως μέσω του Μαγιακόφσκι, έχει δώσει λίγα, ενδιαφέροντα πάντως, δείγματα ποιητικής γραφής. (Και ήταν ήδη μεταφρασμένος σε περιοδικά της Αθήνας)⁷.

Το 1938 προστίθενται νέα στοιχεία στο αντικείμενό μας. Ο επίσης νεαρός, μαρξιστής αυτός, Βάσος Βαρίκας στο βιβλίο του για τον Καρυωτάκη (1938)⁸ υποστηρίζει:

[...] το έργο του και η επίδρασή του γेमίζει τα τελευταία δέκα χρόνια της πνευματικής μας ζωής. Από κει εξακολουθούν να ξεκινάνε οι νέοι μας, και οι περισσότεροι ε κ ε ι να σταματάνε [...] [εγώ αραιογραφώ].

Και σε άλλο σημείο του βιβλίου του:

Έτσι εξηγείται πώς το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής γενιάς εξακολουθεί να βρίσκεται προσκολλημένο στην ψυχολογία που το διαμόρφωσε και γιατί η ποίηση των νέων δεν κατόρθωσε ν' απολυτρωθεί απ' τον καρυωτακισμό, δηλαδή απ' το έργο του ποιητή που αποτύπωσε σε στίχους το αρρωστημένο περιεχόμενο αυτής της ψυχολογίας· (πάλι εγώ υπογραμμίζω).

Εδώ, ίσως για πρώτη φορά, έχουμε ρητή αναφορά στην «αρρωστημένη ψυχολογία», που εκφράζεται με την ποίηση του Καρυωτάκη. Ο κατηγορηματικός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο Βαρίκας, εκτός από το νεαρόν της ηλικίας, ίσως αποδίδει και την (ιδεολογική) ορθοδοξία του κριτικού, ο οποίος ανήκει στην αριστερή αντιπολίτευση, που θέλει να απεγκλωβιστεί από τα μηχανιστικά πρότυπα χωρίς να το κατορθώνει, επειδή οδηγείται σε ανάλογα. (Οι λόγιοι των διαφόρων αποχρώσεων της άκρας αριστεράς μάχονταν να αποδείξουν την επαναστατικότητα τους, αμφισβητούμενη από τους υπόλοιπους “συγγενείς” σε διάσταση).

Ο Κ. Θ. Δημαράς, στην περιβόητη επιφυλλίδα του (*Ελεύθερο Βήμα*, 21/2/1928) όπου αρνείται τον Καρυωτάκη ως ποιητή —μάλλον ως καθαρό [λυρικό] ποιητή⁹—, καταλήγει:

Ο Καρυωτάκης αντιπροσωπεύει μέσα στη φιλολογία μας τη γενεά του ολόκληρη: τίτλος μεγάλος που του εξασφαλίζει την αθανασία· ας μην προσπαθούμε να στολίσουμε τη δόξα του με δάφνες ποιητικές που δεν του ανήκουν.

Πλήν όμως έχει υποστηρίξει στην αρχή του κειμένου του και τα ακόλουθα σημαντικά:

[...] ήταν δέκτης ευαισθησίας καταπληκτικής, που συγκέντρωσε μέσα του όλες τις διάχυτες τάσεις και ροπές της γενεάς του, τις αποκρυστάλλωσε και τους έδωσε μορφή τελειωτική. Όπως πολύ σωστά σημειώνει ο κ. Βαρίκας, “το έργο του Καρυωτάκη δεν ήταν δυνατόν, [”] σε καμιά περίπτωση, [“] να έχει συνέχεια”.

[σ. 182, β' έκδ., τα εισαγωγικά δικά μου γιατί οι τρεις αυτές λέξεις δεν ήταν μέσα στη φράση του Βαρίκα]:

Ο Καρυωτάκης ήταν ένα όριο· ύστερα από κείνον οι επαναλήψεις, οι μιμήσεις του είδους του μας εδόθηκαν. Κατά τούτο, λοιπόν, η θέση του στη φιλολογία μας είναι σημαντική (εγώ υπογραμμίζω).

Ο Τίμος Μαλάνος, στο αντίστοιχο βιβλίο του¹⁰, αφού αντικρούει την άποψη ότι ο Καρυωτάκης είναι αντιπροσωπευτικός της εποχής του, αιτιολογεί την απήχηση του έργου τού ποιητή:

Διέπεται από ένα συγχρονισμένο πνεύμα *fantaisiste*, τόσο καινούριο για τον τόπο μας αλλά και τόσο ταιριασμένο με τη βαθύτερη ψυχική διάθεση του ποιητή. Και δεύτερο, ο πόνος που εκφράζει, είναι τόσο γνήσιος κ' οι ήχοι του τόσο σπαραχτικοί, που δεν μπορεί παρά να συγκινεί, κι' όχι μόνο τους σημερινούς νέους μα και τους αυριανούς και, γενικά, τον άνθρωπο καθ' εποχής.

Χρήσιμο να προσθέσουμε στον κατάλογο και τον Σεφέρη, ο οποίος, προλογίζοντας τη μετάφραση της *Έρημης χώρας*, έβρισκε συγγένειες [εκλεκτικές;] μεταξύ του στίχου του Έλιοτ *Μέτρησα τη ζωή μου με κουταλάκια του καφέ* και του στίχου του Καρυωτάκη ή, να βυθομετρούσατε κι εσείς με μια φουρκέτα το άδειο σας κεφάλι (*Τα Νέα Γράμματα*, 1936, σ. 633).

Μπορούμε, κατόπιν αυτών, να υποστηρίξουμε χωρίς ορατό λάθος ότι το 1935 *ψηλαφίζεται* ο καρυωτακισμός και το 1938, δέκα χρόνια μετά την αυτοκτονία τού Καρυωτάκη και με αφορμή την έκδοση των *Απάντων* του, όπου ξαναδιαβάζεται ο ποιητικός λόγος του, έχει συμπληρωθεί (με σχετική επάρκεια) η φάση της κριτικής αντιμετώπισης του ποιητή, από τους εν ενεργεία κριτικούς και λόγιους της εποχής, και έχει λησμονηθεί —διότι έχει οριστικά παρέλ-

θει, αν και μερικοί επιμένουν— ο καρυωτακισμός. (Ο λόγος της μεταβολής ίσως οφείλεται στο ότι έχει στραφεί το ενδιαφέρον προς την ποιητική παραγωγή των Σεφέρη, Ρίτσου, Εμπειρικού, Ελύτη, Βρεττάκου κλπ.).

Η αναζήτηση των “κοινών τόπων” —“κοινών παραγόντων”, αν θυμόμαστε τα μαθηματικά— των κριτικών αποτιμήσεων για τον Καρυωτάκη, φαντάζομαι να μας βρίσκει σύμφωνους. Τους απαριθμώ για να το επαληθεύσουμε:

Η διάσταση απόψεων για την ποιητική αξία του επιτρέπει να δεχθούμε ότι, παρά ταύτα, *πεποίθηση όλων* ήταν ότι ο Καρυωτάκης εξέφραζε ένα πνεύμα —προσωπικό ή αντιπροσωπευτικό, αδιάφορο— με “τρόπο μοναδικό” [κάπως απόλυτη η έκφραση] και για να το πω περιληπτικά: ικανό να μεταδοθεί στον αναγνώστη του· πιστοποιημένο εδώ και από τον “καρυωτακισμό”. Η *πρόσληψη του έργου του* είχε επιτευχθεί ευνοϊκά στην εποχή του. Και επίσης, (ένας ακόμη “κοινός τόπος” των κριτών του): Η θετική επίδρασή του —εξαιτίας προφανώς της ιδιαιτερότητάς του— ήταν αδιανόητη. Οδηγούσε, όπως όλους τους μιμητές αξιόλογων ποιητών, σε άκομψες μιμήσεις και σε πληκτικές επαναλήψεις του κλίματος που είχε αποτυπώσει ο πρώτος διδάξας. (Άλλη μια έμμεση απόδειξη της μοναδικότητάς του).

Μένει εκτός συμφωνίας των κριτών το κατά πόσον εξέφραζε το κλίμα αυτό σε ποιητική γλώσσα. Κρίσιμη διάσταση, της οποίας όμως η σημασία μπορεί να εκτιμηθεί με τη σημερινή προοπτική. Να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι η άρνηση της ποιητικής του αξίας στηριζόταν, υποτίθεται, στις αρχές της καθαρής ποίησης. Όθεν: Αν αλλάχθει η “αρχή”, ως προϋπόθεση, αλλάζει και το συμπέρασμα.

Άφησα σκόπιμα τελευταίο το κατά πόσον, τότε, είχε προσδιοριστεί τι *προσωπικό* εκόμισε στην τέχνη ο Καρυωτάκης, όχι αδρίστο και γενικό αλλά συγκεκριμένο και πειστικό, ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς στους μιμητές και οπαδούς. Κοντολογία: μπορούμε να βρούμε ποιο *περιεχόμενο* δινόταν (και έπειτα το αφήνουμε για διερεύνηση σήμερα) στον *όρο καρυωτακισμός*: Ή, αν μεταβάλουμε το περιεχόμενο του όρου, μπορούμε να κοιτάξουμε διαφορετικά το θέμα των επιδράσεων; (Θα συμβεί 35 χρόνια αργότερα).

Ένας προσεκτικός αναγνώστης ξέρει ότι ο Άγρας, στο ασύγκριτο εκείνο κείμενό του —ενώ προηγουμένως είχε αναφέρει τα *μορφικά γνωρίσματα της καρυωτακικής ποίησης*— διευκρίνιζε και προσδιόριζε:

Τέλος ο Καρυωτάκης των Σατιρών — αυτός επήρε κάτι από τον ρεαλισμό και την τραγικότητα του Καβάφη.

Αυτά θαρρώ είναι τα ελληνικά μαθήματα της ποιητικής του τέχνης. Και το περιεχόμενό του; Αυτό δεν το δανείστηκε από κανένα. Αυτό το πήρε από τον εαυτό του κατ' ευθείαν. Και δεν πιστεύω ν' αμφιβάλλη κανείς ότι μόνο με το περιεχόμενο του έργου του, ένας ποιητής γίνεται αντιπροσωπευτικός μianής εποχής. Ή, αλλιώς να το πώ: ότι μόνον οι ποιηταί που παρέχουν περιεχόμενον, μόνον αυτοί γίνονται αντιπροσωπευτικοί μιας εποχής [...] [εγώ υπογραμμίζω].

Πόρισμα: Όστε, για όλους, τον καρυωτακισμό δεν τον συγκρούσε η “μορφή” αλλά τα “σημαινόμενα” της ποίησής του.

Κάπου 35 χρόνια αργότερα, ένας καλός και εργατικός φιλόλογος, ο αλησμόνητος φίλος Γιώργος Σαββίδης, στο μελέτημά του «Ο Καρυωτάκης ανάμεσά μας ή Τι απέγινε εκείνο το μακρύ ποδάρι;» (1972), ξαναέφερε στην επιφάνεια την ξεχασμένη υπόθεση των επιδράσεων του Καρυωτάκη, εκτιμώντας αλλιώς το θέμα. Υποστήριξε ότι αυτά τα χρόνια ο ποιητής των *Ελεγείων και Σατιρών* εξακολουθούσε υπόγεια και βασανιστικά να βρίσκεται «ανάμεσά μας». Στο μελέτημα αυτό, για πρώτη φορά τόσο κατηγορηματικά, ενώ τονίζεται ότι ο παλιός ο καρυωτακισμός είναι υπόθεση ξεπερασμένη (και ότι οι ποιητές που τον εξέφραζαν δίκαια «έπεσαν σε σπλαχνική λήθη») αναπτύσσεται η θέση της έμμεσης επίδρασης της ποίησης του Καρυωτάκη: ως φορέα ενός πνεύματος το οποίο βρίσκουμε να επιβιώνει γόνιμα από τη γενιά του '30 έως και τη γενιά του '70¹¹. Προφανώς και εδώ είχαμε επιβίωση λόγω περιεχομένου, καθώς έδειχναν τα κείμενα που ανθολογούσε.

Και μια ακόμη ένδειξη δια του αντιθέτου. Αν είναι σωστή η άποψη του Ζήσιμου Λορεντζάτου ότι: *Με τα Ελεγεία και Σάτιρες η παλιά ποιητική παράδοση έχει ξεπεζέψει. Ο Καρυωτάκης προετοι-*

μάζει το λεγόμενο ελεύθερο στίχο [...]»¹², η υπόθεση του παραμερισμού της μορφής ενισχύεται.

Συνεπώς, είτε είναι σωστό είτε όχι ότι ο Καρυωτάκης προετοίμασε τον ελεύθερο στίχο, το γεγονός ότι επικράτησε ο ελεύθερος στίχος έκτοτε επιτρέπει να διαγράψουμε στη διερεύνηση αυτή τα μορφικά στοιχεία της ποίησης του Καρυωτάκη, διότι δεν τα είχαν ανάγκη οι «ελευθεροστιχίτες»¹³. Δύσκολο εξάλλου βρίσκω να μπορεί να υποστηριχθεί σήμερα ότι η νεοτερική ρυθμική επηρεάστηκε από τον «ξεκλειδωτό» στίχο του Καρυωτάκη. (Χωρίς να το αποκλείω θεωρητικά, αν υποθέσουμε πως ένας νεότερος ερευνητής θελήσει να δουλέψει επί του θέματος, αποδεικνύοντας το αντίθετο).

(Εδώ θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι, θεωρητικά, η επιστροφή στον μετρικό στίχο δεν μπορεί να αποκλειστεί — και έχουμε ήδη στη δεκαετία του '80 τέτοια δείγματα. Παρατηρώ πάντως, εάν περιοριστώ σε αυτά τα δείγματα, ότι η χρήση του μετρικού στίχου, από τους συγκεκριμένους αυτούς ποιητές, γίνεται με αρκετές ανοχές απέναντι στους αυστηρούς κανόνες της μετρικής. Όμως αυτό θεωρητικά δεν αποκλείει μια ρωμαλέα επιστροφή στον μετρικό στίχο, στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση, ο ετεροβαρής στίχος του Καρυωτάκη τι μπορεί να σημαίνει; Ερώτημα ανοιχτό.)

Ωστόσο, επειδή η απόδειξη έρχεται έξωθεν, ας παρατείνουμε λίγο ακόμη την εξέταση της μορφικής επίδρασης, ώστε να ενισχυθούν ενδεχομένως οι λόγοι της απόρριψης της σημασίας των γλωσσικών τύπων. Αίφνης, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε λέξεις από το λεξιλόγιο του Καρυωτάκη “μη κοινόχρηστες”, που τυχόν επαναλάμβαναν μεταγενέστεροι ποιητές. Νομίζω ότι βρίσκονται τέτοιες. Άραγε οι γλωσσικοί τύποι, όπως και άλλα ανάλογα (λ.χ. φραστικά σχήματα ή όσα καταγράφει ο Άγρας) θεμελιώνουν μια ποιητική που είναι αναγνωρίσιμη; Ή απλώς συνιστούν επουσιώδες γνώρισμα, ή μήπως καρικατούρα της μίμησης; Όμως, καθώς έχουμε δύο «Πίνακες λέξεων» της ποίησης του Καρυωτάκη, η επεξεργασία του ζητούμενου είναι εύκολη, αρκεί να καταρτίσουμε πίνακες λέξεων κάποιων ποιητών που τους βαφτίσαμε καρυωτακικούς. Έτσι μπορεί να μας προκύψει μια απάντηση στην πάντοτε εκκρεμή απορία γιατί

στήνουμε δομικές αναλύσεις αποκλειστικά και μόνο για τους ήδη αναγνωρισμένους συγγραφείς.

Επομένως, άμεσα και έμμεσα κοιτάζοντας, καταλήγουμε ότι τα μορφικά στοιχεία, ως όρους της επίδρασης του Καρυωτάκη, μπορούμε μάλλον να τα αποκλείσουμε μαζί με τους μη ποιητές εκείνους που, αμέσως μετά την αυτοκτονία του, αδέξια τον μιμήθηκαν και που πιθανόν εξαιτίας τους γεννήθηκε και επιβίωσε ο συκοφαντημένος, λίγο ή πολύ, όρος: καρυωτακισμός.

Να συμπεράνουμε επομένως ότι, με κοινή συμφωνία παλαιών και νέων στοχαστών, η επίδραση του Καρυωτάκη εστιάζεται στο νοσηρό (ή όπως αλλιώς το ονομάσουμε) κλίμα που κατέγραψε; Προφανώς, εφόσον παραμερίζουμε τη μορφή, την οποία πάντως αντέγραφαν οι τότε καρυωτακίζοντες ποιητές, που δικαίως λησμονήθηκαν. Από αυτή την πλευρά, η επίδρασή τους παύει να μας ενδιαφέρει, ως “μη ποιητική” ή ως κακός “αναδιπλασιασμός” του Καρυωτάκη.

Καιρός να πάμε στο θέμα των γόνιμων επιδράσεων.

Ο Γ. Π. Σαββίδης, στην ανθολόγηση που επιχειρεί προκειμένου να επαληθεύσει την επίδραση του Καρυωτάκη, προβαίνει σε τρεις κατηγοροποιήσεις. Στις δύο πρώτες, παίρνει παραδείγματα ποιημάτων από τους περίπου συνομήλικους του Καρυωτάκη, τους οποίους κατατάσσουμε στη γενιά του '30, υποδεικνύοντας έμμεσα και άμεσα επίδραση. Στην τρίτη κατηγορία, ανιχνεύει πολύ μεταγενέστερες “επιδράσεις Καρυωτάκη”, μελετώντας πέντε ανθολογίες που εμφανίστηκαν τη δεκαετία 1960-'70. Πρόκειται για ποιητές που είθισται να τους ονομάζουμε ποιητές της γενιάς του '70.

Να θεωρήσω ότι δεν είναι τυχαίο το πώς από τη γενιά του '30, μεταβαίνουμε στη γενιά του '70, παραμερίζοντας την πρώτη και δεύτερη μεταπολεμική γενιά; Και εδώ, ας μου επιτραπεί να επικαλεστώ την παρατήρησή μου που έχω ήδη υποσχεθεί να υποστηρίξω, ότι μετά το 1938 διαπιστώνουμε περίπου εξαφάνιση των κριτικών μελετών για τον Καρυωτάκη¹⁴.

Μήπως για τις δύο αυτές μεταπολεμικές γενιές η τυπική απουσία Καρυωτάκη οφείλεται σε «απόθηση»; (Δανείζομαι τη λέξη-κλειδί από τον Βύρωνα Λεοντάρη¹⁵). Γενικώς πάντως: Η απουσία των ποιητικών συλλογών και των *Απάντων* του Καρυωτάκη [του 1938] μας

επιτρέπει, νομίζω, να δεχθούμε ότι ο Καρυωτάκης διαβάζεται πλημμελώς μέσω των ανθολογιών, από τις οποίες η πλουσιότερη και με αλφαβητική κατάταξη των ποιητών, αυτή του Ηρακλή Αποστολίδη (1933 και 1940), περιελάμβανε 13 ποιήματα του Καρυωτάκη, ενώ στην 4η έκδοση (— 1940, χ.χ.) τα διπλασίαζε. (Να συνέλαβε άραγε ο ανθολόγος την αλλαγή του κλίματος υποδοχής;).

Κατά τη δική μου μέτρηση, ο Καρυωτάκης έως και την έκδοση του 1965 (*Άπαντα τα ευρισκόμενα*, επιμέλεια Σαββίδη) ήταν εκδοτικά απών. Σκέπτομαι όμως, με δεδομένη την αφθονία των εκδόσεων στις δεκαετίες 1950 και 1960, ότι η μη ζήτηση επανέκδοσης των ποιημάτων του Καρυωτάκη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή. Δεν τους ονομάζω και δεν πειράζει να αφήνουμε εκκρεμότητες, όταν οι πιθανές απαντήσεις είναι περισσότερες της μιας και τελεσιδικής, την οποία κάποιος αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Και δεν τους ονομάζω, διότι δεν θέλω να τολμήσω να διατυπώσω την υποψία ότι δεν τον ζητούσε η αγορά, αν πιστεύουμε ότι η τελευταία κινείται με ευαίσθητους κανόνες. Στο ερώτημα λοιπόν *τι επιβιώνει από το κλίμα Καρυωτάκη* —διότι περί αυτού και μόνο πρόκειται— η απάντηση θα παραμείνει αινιγματική ως προς τις νεότερες γενιές, αφού δεν βρισκόταν στην αγορά το σώμα της ποίησής του. Ποιος όμως μπορεί να αποκλείσει ότι ένιοι ποιητές —η επίλεκτη αυτή μειοψηφία— είχαν πρόσβαση στο σύνολο του έργου του αυτόχειρα ποιητή, ψάχνοντας φανατικά στα υπόγεια παλαιοβιβλιοπωλεία;

Νέο ερώτημα: Από ποιους λόγους κινήθηκε η φήμη του Καρυωτάκη στους μεταγενέστερους, πριν από το 1965; Από το ίδιο το ποιητικό έργο του ή, έμμεσα, από τη γοητεία που ασκούσε η αυτοκτονία του εξαιτίας της οποίας ανέβαινε το κύρος της ποίησής του;

Ξέρω, διαμαρτύρεται ο Σαββίδης το 1972, ζητώντας να ξεχάσουμε την αυτοκτονία του και να δούμε το ίδιο το έργο του. Συμφωνούν και οι νέες θεωρίες (ήδη από τη νέα κριτική, επί εποχής των Ρίτσαρς και Έλιοτ) ότι τα βιογραφικά στοιχεία των ποιητών δεν ενδιαφέρουν την αποτίμηση του έργου και παραπλανούν την ερμηνεία του.

Σωστά! Όμως υπάρχουν και οριακές περιπτώσεις, όπως οι αυτοκτονίες του Μαγιακόφσκι και του Καρυωτάκη που έδειχναν να

απορρέουν από τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν οι ποιητές αυτοί. Η μετριοπαθής απόδοση της αιτίας ήταν ότι υπεύθυνες για την πράξη των δύο αυτόχειρων υπήρξαν *οι αντίστοιχες μικρόψυχες γραφειοκρατίες των χωρών τους*. Κατά μια πιο φιλόδοξη εκδοχή: στο πρόσωπο του Μαγιακόφσκι αυτοκτονεί η αυθεντική Επανάσταση του 1917· με τη χειρονομία του Καρυωτάκη ενταφιάζεται η *Μεγάλη Ιδέα*¹⁶.

Παραμερίζοντας τέτοιες ή ανάλογες ερμηνείες, ας δεχθούμε το δεδομένο της απήχησης του Καρυωτάκη σε ένα αναγνωστικό κοινό που υπερβαίνει το μάλλον περιορισμένο κοινό της ποίησης¹⁷. Ωστόσο, αυτό καθαυτό το φαινόμενο βρίσκεται εκτός της ποίησής του, ως ποίησης, αφού ανήκει αποκλειστικά στα σημαινόμενά της και όχι στους τρόπους που αυτά *ανα-* και *απο-*δεικνύονται μέσω της γλώσσας. Και το ερώτημα που γεννιέται λογικά είναι: *γιατί συμβαίνει αυτό;*

Ψάχνοντας μια απάντηση για το θέμα της ευρύτερης απήχησης, ας πάμε στον βίο του Καρυωτάκη. (Προφανώς, θα βρεθούμε εκτός των όρων της λογοτεχνικής αποτίμησης). Το τελευταίο διάστημα της υπαλληλικής του ζωής, μάλλον εξαιτίας της συνδικαλιστικής του δράσης και ίσως επειδή κατηγορήθηκε για τη διαφυγή κάποιων απορρήτων στοιχείων από το υπουργείο όπου εργαζόταν, υπέστη συνεχείς διώξεις οι οποίες κατέληξαν στην τελευταία και μοιραία μετάθεσή του στην Πρέβεζα — όπου και η εσχάτη χειρονομία· η οποία — θα επαναλάβω ένα λεκτικό παιχνίδι μου— κόντεψε να θεωρηθεί ως η *τέταρτη ποιητική συλλογή του*. Και η φήμη της αυτοκτονίας του δεν είναι αμελητέο γεγονός· για ποιο κοινό; Ας το δούμε.

Είναι βέβαιο το πόσο μέτρησε στις εκτιμήσεις των κριτικών του, την εποχή εκείνη, η χειρονομία του ως πράξη που *επαλήθευε* την ποίησή του και ως έκφραση *τόλμης*. Τόλμησε αυτό που δεν τόλμησαν εκείνοι οι οποίοι εξίσου αρνούσαν τα φαινόμενα της (παρούσας) ζωής και της (υπαρκτής) κοινωνίας των ετών μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και πιο πριν ακόμη: των συνθηκών που προέκυψαν μετά τη σύγκρουση Βενιζέλου - Κωνσταντίνου, το 1916.

Ο ίδιος ο Καρυωτάκης ονομάζει τη χειρονομία του «ταπεινωτι-

κή» ορθώς, με τα κριτήρια της εποχής. Για να το αντιληφθούμε, ας αναφερθεί ότι η αυτοκτονία του Συκουτρή, μια Ιοετία αργότερα, είχε επιμελώς αποκρυφθεί από τους οικείους και φίλους του. «Ταπεινωτική» τη χαρακτήριζε ο ίδιος, και το πίστευε. Αλλιώς πώς μπορεί να εξηγηθεί γιατί δοκίμασε πρώτα να αυτοκτονήσει με πνιγμό στη θάλασσα, οπότε ακόμη θα ψάχναμε αν ήταν ηθελημένο ή τυχαίο συμβάν.

Ο Κλέων Παράσχος, υπερβαίνοντας τα εσκαμμένα, αμφιταλαντεύεται (1928).

...μια χειρονομία [...] που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς δείχνει δειλία και πότε θάρρος, [...]

Και ο Τέλλος Άγρας τη συγκρίνει με τις αυτοκτονίες διαμαρτυρίας των Ιαπώνων, άποψη που ενισχύει την υπόθεση της αυτοκτονίας ως απόρροιας διαμαρτυρίας.

(Υπενθυμίζω: Και ο Άγρας ήταν δημόσιος υπάλληλος. Το 1944 υποσχόταν να μιλήσει μετά τη συνταξιοδότησή του. Όθεν μπορούμε να υποθέσουμε τι θα καταλόγιζε στη γραφειοκρατία, την οποία εξάλλου είδε από το ύψος της Εθνικής Βιβλιοθήκης).

Ωστόσο, η πράξη του αυτή —έστω— «επαλήθευε» την ποίησή του. Όχι όμως —για όνομα του Θεού— και ότι έγινε για να «αποδείξει» τη συνέπειά της¹⁸.

Πόρισμα: Η αυτοκτονία του Καρυωτάκη έπαιξε ρόλο στην καθιέρωσή του. Ο Μήτσος Παπανικολάου το επικαλείται ρητά¹⁹. Να υποθέσουμε ότι και το ευρύ κοινό επηρεάστηκε από την έσχατη χειρονομία του και τον ξεχώρισε; Ζητούμενο.

Ας εξετάσουμε τα θέματα του κοινωνικού περίγυρου.

Ο ιδιαίτερα ευαίσθητος στα μηνύματα της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, Κ. Θ. Δημαράς έχει επισημάνει, το 1938, πως ο Καρυωτάκης «ήταν δέκτης» και «αποκρυστάλλωσε» τις διάχυτες τάσεις/ροπές της εποχής του, όπως είδαμε στην αρχή να το διατυπώνει. Θα επιμείνω να κοιτάξουμε σήμερα, με την απόσταση της ιστορίας, το κατά πόσον εξέφρασε διάχυτες ροπές της εποχής του, και αν η ανάγνωση της ποίησης του Καρυωτάκη ορίζει αυτές τις διάχυτες

ροπές και τις αναπαράγει. (Η συνθήκη, προφανώς, είναι αναγκαία, αμφιβάλλω όμως αν είναι και ικανή να αποδώσει το ζητούμενο).

Ο Τ. Μαλάνος το είχε αμφισβητήσει. Το 1988 το αμφισβητεί και ο Ζήσιμος Λορεντζάτος:

Ο Καρυωτάκης δεν είναι αντιπροσωπευτικός καμιάς εποχής. [...] Αλλά και μόνο εκφράστηκε με τα μέσα της εποχής του ή με όσα ξεδιάλεξε από την εποχή του. Τα όσα η εποχή του κατάλαβε από τον Καρυωτάκη, το φανερώνει ο λεγόμενος καρυωτακισμός. [...] (ό.π., σ. 43).

(Ομολογώ ότι και οι τρεις θέσεις που διατυπώνονται σε αυτό το παράθεμα με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Η διαύγεια της διατύπωσης όσο και η συνοπτικότητά τους είναι παραδειγματικές).

Μήπως όμως είναι απλοποίηση να μιλάμε για διάχυτες ροπές και τάσεις μιας εποχής, οι οποίες εκφράζονται με έναν και μοναδικό τρόπο; Μήπως, ορθότερα, πρέπει να μιλάμε για μια δέσμη τάσεων και ροπών; Για μια δέσμη που —αν υποθεθεί προσπελάσιμη και περιγραψίμη στο σύνολό της, πράγμα ορθώς αμφισβητήσιμο— έχει συγκροτηθεί από ποικίλες επί μέρους τάσεις και ροπές; Μήπως οι “δεσπόζουσες” ή “κυρίαρχες” τάσεις, όπως κάποιες εξ αυτών ονομάζονται, ορίζονται με κριτήρια κάθε φορά υποκειμενικής κατηγορίας και εξαρτημένα από ιδεολογικές παραμέτρους; Μήπως σε αυτή την περίπτωση η λογοτεχνία αποτελεί υποσύνολο; Και τέλος μήπως, έτσι ή αλλιώς, αμφισβητούμενα ή όχι —πάντως συζητούμενα— αυτά τα «δεσπόζοντα ρεύματα» μιας εποχής, εάν ανιχνεύονται σε ένα δημιουργικό έργο, συνεπάγεται ότι το έργο αυτό πέραν της λογοτεχνικής έχει και ιδεολογική, τελικά, πολιτική διάσταση; Και μήπως τα λογοτεχνικά έργα που έχουν ιδεολογική, πολιτική διάσταση ή, αλλιώς, εκείνα που φαίνεται να κοιτάζουν τον κόσμο “από δική τους οπτική γωνία”, που όμως δεν ανήκει σε συγκεκριμένη συντεχνία, και φαίνεται να απαντούν σε ευρύτερες “αγωνίες” δημιουργώντας “ανταποκρίσεις” (έτσι ώστε να ικανοποιείται ο όρος της λεγόμενης πρόσληψης, όταν αυτή συνιστά και αξιολόγηση), τα εκφράζουν κάποιες από τις “διάχυτες ροπές μιας εποχής” οι οποίες έχουν αντικειμενική υπόσταση; (Σε σύγχρονη ορολογία: εκφράζουν ασαφείς

προσδοκίες). Και μήπως κάποιες “διάχυτες ροπές” μιας εποχής δεν ανήκουν σε μια και μόνο εποχή, αλλά έχουν —να πω τη λέξη που έγινε της μόδας— “οικουμενικό” χαρακτήρα; Μήπως, επίσης, κάποια σημεία των καιρών του Μεσοπολέμου συντηρούνται και στη μετά τον πόλεμο εποχή, διότι ένιοι ή αρκετοί θεσμοί —αίφνης η γραφειοκρατία— λειτουργούν ως σχέσεις εξουσιαστικών θεσμών; Και να συμπληρώσω με μια λέξη της μόδας: Οι “δομές” των κρατικών μηχανισμών —από τον Μεσοπόλεμο και μετά, τουλάχιστον από την πλευρά της συνειδησής τους— δεν έχουν αλλάξει αισθητά.

Δύσκολη η απάντηση, αν περιμένουμε μια και μόνη και, μάλιστα, κατηγορηματική. Καθώς μάλιστα μπορεί να δοθούν —ή δόθηκαν— πρόθυμα πολλές ανάλογες ή μη απαντήσεις. Ίσως μια στατιστική καταγραφή θα μας το επιβεβαίωνε.

Τελικά, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως τα κείμενα του Καρυωτάκη βρίσκονται μέσα στα συμφραζόμενα της εποχής του, —ή των εποχών— παραδειγματικό μέρος των οποίων ο ποιητής το “εγγράφει” ποιητικά, αποδίδοντάς το. Αυτή δε η ειδοποιός του διαφορά καθορίζει την αξία και τη σημασία του έργου. Αν είναι αισθητικής τάξεως, η αξία της γραφής μπορεί να κρίνεται από τους ελάχιστους επαρκείς αναγνώστες της τέχνης. Ωστόσο, για ένα ευρύτερο σύνολο αναγνωστών, θα έχει την αξία της επειδή τα περιεχόμενά της αφορούν σε ευρύτερα στρώματα, επειδή απαντούν σε κοινωνικά φαινόμενα και τα αναπαράγουν.

Αλλά επειδή η κλεψύδρα τελειώνει, συντομεύω. Και μιλά όχι ανακεφαλαιωτικά —γιατί προς τι τόσοσ περιττός λόγος— αλλά συμπεραίνοντας, με τα τεκμήρια που μας προέκυψαν, όσο πιο σωστά μπορώ να τα διαβάσω.

1. Ο Καρυωτάκης του 1919, 1921, των δύο πρώτων συλλογών ποιημάτων του συνεργάστηκε στο περιοδικό *Μούσα*, των συνομηλικών του (Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Στασινόπουλου, Άγρα) που, κατά το χαρακτηρισμό του Άγρα, ανήκουν στον «νεορομαντισμό και νεοσυμβολισμό». Ήταν φιλοξενούμενός τους. Δεν ανήκε, με τη στενή και ουσιαστική έννοια, στον κύκλο τους: παρουσίαζε όμως πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Είχε τις ίδιες κινητήριες αρχές. Από ένα όμως σημείο και μετά, σιγά σιγά και *οδυνηρά*, προσγειώνεται σε

έναν —ας τον πούμε— “νεορεαλισμό”, που τον διαφοροποιεί καθοριστικά από τη συντεχνία των ομοτέχνων του, οι οποίοι πίστευαν ότι αυτοί οι όροι ανήκαν στα “εξωποιητικά” στοιχεία. Οι συνηλικιώτες του —με αυτούς και μόνο γίνεται η σύγκριση— δεν κατόρθωσαν να βγουν από τον «θάλαμο»²⁰, αν έτσι περιληπτικά ονομάσουμε την “ποίηση δωματίου”.

Στη φάση αυτή, το πεδίο όπου συναλλάσσεται ο ποιητής υπερβαίνει τις ποιητικές σταθερές της εποχής του, όταν η τέχνη τρεφόταν από τις σάρκες της. Και ενώ οι άλλοι συνηλικιώτες ποιητές πνίγονται μέσα σε “ασφυκτικούς θαλάμους”, ο Καρυωτάκης αντιδρά ως “πολίτης”, εισάγοντας μέσα στην ποίησή του προβλήματα της πολιτείας²¹.

2. Ο καρυωτακισμός, εκείνος της μετά την αυτοκτονία του ποιητή εποχής και λίγα χρόνια αργότερα, αποτελούσε κακή μίμηση (ακόμη και μορφική), αλλά είχε ένα και μόνο θετικό στοιχείο: επιβεβαίωνε το πώς ο ποιητής είχε εκφράσει, μορφώσει “διάχυτες ροπές και τάσεις της εποχής του”, τις οποίες μόνον αυτός επισήμανε. Οι μιμητές αντέγραφαν κακογράφοντας.

3. Η αναθεωρητική τοποθέτηση του Γ. Π. Σαββίδη, το 1972, ως προς την απήχηση του ποιητή, πέτυχε να προκαλέσει στο φαινομενικά οριοθετημένο ζήτημα νέες ζυμώσεις και να επαναφέρει τον Καρυωτάκη «ανάμεσά μας», κατά τον τίτλο της μελέτης του. Έτσι, από τον επί σειρά ετών ενταφιασμένο καρυωτακισμό το πρόβλημα μεταπήδησε στις κρυπτόμενες επιδράσεις, όχι πλέον του δραστικού λόγου, αλλά της απομυθοποιητικής νοοτροπίας που εκόμισε ο ποιητής. Επ’ αυτού ο Σαββίδης μας παρέδωσε τα πρώτα δείγματα έμμεσων και δημιουργικών επιδράσεων. Έτσι, εκτός από εκείνους που ξέραμε ότι έχουν καλώς ή κακώς επισημανθεί (Ρίτσο κ.λπ.) προκύπτουν, λίγο ή πολύ απροσδόκητα, οι Σεφέρης, Εμπειρικός, ενώ για τους νεότερους ο πίνακας επηρεαζομένων είναι εκτενής.

Σύμφωνοι! Μπορούμε όμως να δεχθούμε ότι τα σημεία που επισήμανε ο Γ. Π. Σαββίδης ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Καρυωτάκη ή σε ό,τι ονομάζει «διάθεση Καρυωτάκη»; Ή μήπως η έρευνα πρέπει να αρχίσει ως συγκριτική της ποιητικής ενός κύκλου ποιητών, όπου θα ορίζονται οι κοινοί τόποι τους και θα μας προκύψουν

καθαρά οι ιδιαιτερότητές τους και ειδικά η ιδιαιτερότητα του Καρυωτάκη, βάσει της οποίας θα διαπιστωθεί πόσο ο ποιητής είναι παρών στα ποιήματα των, υποτίθεται, επηρεασμένων από αυτόν άλλων ποιητών. Πιθανολογώ ότι, στατιστικά, θα φανεί πως το σύνολο των απαισιόδοξων στάσεων ζωής και των κοινωνικών αρνήσεων δεν απαλλοτριώθηκε από τον Καρυωτάκη.

Σήμερα το θέμα έχει στάδιον δόξης λαμπρόν από τη συγκριτική γραμματολογία. Ας ευχηθούμε ότι έρευνες, εκτός από τις υποστηλώσεις των νέων θεωριών, μπορεί να εδράζονται και στο ποιητικό υλικό με το οποίο στήθηκε το ικρίωμα, ώστε να είναι πειστικές και χρήσιμες.

4. Με λιγότερη αστυνομική διαίσθηση από όση μπορεί να επιστρατεύσει ένας επαρκής φιλόλογος, μπορώ σήμερα (και για λογαριασμό μου) να διακινδυνεύσω την άποψη, ξέροντας το αποχαιρετιστήριο γράμμα του, αλογόκριτο²², ότι ο Καρυωτάκης πιθανόν να μπορούσε να παρέμενε επί μακρόν χαζεύοντας τα «γύψινα ανάγλυφα» στο ταβάνι του ως ένας «ιδανικός αυτόχειρας», αν δεν υποχρεωνόταν να πάει στην Πρέβεζα και αν δεν ήταν άρρωστος από το αφροδίσιο νόσημα. Ένα νόσημα που ταλαιπωρούσε, μαζί με τη φθίση, τους ανθρώπους της εποχής του και που οι διαδικασίες της θεραπείας ήταν οδυνηρές²³. Αλλά γι' αυτά απαιτούνται νέες επιχειρηματολογίες, κι εδώ αστυνομικές, ήγουν αμφιλεγόμενες, αφού θα είναι υποθετικές. Βέβαια, στις υποθέσεις μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις πιο οξυδερκείς, που δεν σημαίνει ότι αποβαίνουν και πειστικές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. *Τα Νέα Γράμματα*, τχ. 11, Νοέμβρης 1935, σ. 585 [τα ποιήματα «του Αιγαίου» κ.λπ.].
2. Βρίθει λέξεων και φράσεων ρητορικών, πλαταιαστικά διατυπωμένων. Λόγου χάριν: «Ζώντας μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα χαλαρωμένη πνευματικά», «εκβιάζουνε την ψυχή τους και τη φαντασία τους [ώστε] να πάρει το νεκρώσιμο σχήμα της φοβερής αυτής μάσκας» (σ. 482).
3. Ενδεικτικό νεανικής αποκλειστικότητας αλλά και ακαταστάλακτου αισθη-

τηρίου. Προς ένδειξιν, χρήσιμο είναι να δούμε τι ποιήματα δημοσίευε στα περ. *Ο Νουμάς* (τχ. 1798 - Γενάρης 1931, σ. 10) και *Νέα Ζωή* (15.9.1933, τχ. 8, σ. 148):

*Και χαιρετήσαμε, οι πολλοί και οι λίγοι, την
ψυχή σου*

*που πάει προς τα ψηλά
Στου ηρωικού τα περιβόλια Παραδείσου
Που διάχνει τα μισά και τα δειλά.*

(«Στον Ψυχάρη», 1929)

*Όσα κλεισμένα σκοτεινά λουλούδια μέσα σου
έχεις
φέρε να πιούν το υπέρτατο του χινοπάρου φως
στο λόφο ανέβα, την αυγή του Νου σα να
παντέχεις
του ήλιου που σβύνει, ταπεινός και μέγας
αδερφός.*

*Από το λόφο που έθρεψες το απόκρυφο κοπάδι
τα βλέμματά σου σπαταλάς στη διάφανη Αττική
ρόδινο φέγγος πλημμυρά το ενδόμυχο σκοτάδι
και στ' ακροβούνια χάνονται δυο θύσανοι
[...]*

λευκοί

(«Φως χινοπάρου», 1933)

4. Οι 5 συλλογές (με προμετωπίδα: Απαισιόδοξοι. Σατυρικοί. Επαναστάτες) ήταν οι ακόλουθοι: Μ. Αλεξίου, «Τοπία δίχως ουρανό», Γιάννης Ρίτσος, «Τρακτέρ», Γ. Λιάκος, «Ποιήματα», Τεύκρος Ανθίας, «Διψασμένοι στην άβυσσο», Γ. Κυπραίος, «Άμετρα και άρρυθμα».
5. Αυτό στην πρώτη έκδοση. Στις μεταγενέστερες έχουν γίνει αφαιρέσεις αρκετών παρόμοιων σημείων.
6. Του Μαρινέτι, του οποίου η επίσκεψη στην Αθήνα, το 1933, είχε αφήσει —ορθώς— κακές εντυπώσεις. Όλα τα σοβαρά έντυπα τόνιζαν τον γελοιογραφικό χαρακτήρα των απαγγελιών του.
7. Ας ληφθεί υπόψη εδώ ότι ο Καρυωτάκης μάλλον δεν πρέπει να είχε γνωρίσει τον ρωσικό φουτουρισμό, ενώ τον ιταλικό τον ήξερε και τον ειρωνευόταν.
8. Βάσος Βαρίκας, *Κ. Γ. Καρυωτάκης. Το δράμα μιας γενιάς*, 1938, σσ. 114-115.
9. Η καθαρή ποίηση είχε δείξει τα πρώτα και τελευταία ή, έστω περιορισμένα, δείγματά της και ένα θεωρητικό κείμενο: Κ. Θ. Δημαράς, «7 κεφάλαια για την ποίηση» (*Τα Νέα Γράμματα*, 1935, σσ. 273-285, 367-383) που το 1943 έγιναν 14, με τίτλο «Δοκίμιο για την ποίηση».

10. Τίμος Μαλάνος, *Ένας ηγησιακός, συμβολή στη μελέτη του Καρυωτάκη*, σχέδιο, 1938, σ. 71.
11. Το μελέτημα και η ανθολόγηση στο Κ. Γ. Καρυωτάκης, *Ποιήματα και Πεζά*, επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη, βλ. την «Εισαγωγή»: «Ο Καρυωτάκης ανάμεσά μας, ή τι απέγινε εκείνο το μακρύ ποδάρι», εκδ. Ερμής, 1972. Τώρα στο Γ. Π. Σαββίδη, *Στα χνάρια του Καρυωτάκη, Κείμενα 1966-88*, Νεφέλη, 1989.
12. Ζήσιμος Λορεντζάτος, *Ο Καρυωτάκης*, 1988, σ. 29. Σε συμφωνία (από άλλο δρόμο) με τον Άγρα για τα όρια του μετρικού στίχου που παραβαίνει ο Καρυωτάκης, από τα οποία επωφελήθηκε, όπως ομολογούσε και ο ίδιος ο Άγρας.
13. Vers-libertistes, όπως τους έλεγε ο γάλλος ιστορικός Thibaudet, αναφερόμενος στους γάλλους συμβολιστές: *Histoire de la littérature Française de 1789 à nos jours*, 1936, σ. 486.
14. Έχουμε βέβαια τη μελέτη «Το ανθρώπινο δράμα στην ποίηση του Καρυωτάκη» του Ηλία Θεοφυλάκη (*Καινούρια Εποχή*, καλοκαίρι, 1958, σσ. 52-64) και το μελέτημα του Γιάννη Δάλλα, «Η διάρκεια του Καρυωτάκη — μια επανεκτίμηση» (*Ενδοχώρα*, 1965, σσ. 114-115). Όπως και τη συζήτηση για «ποιητές της παρακμής» που ανοίχτηκε στην *Επιθεώρηση Τέχνης*, το 1955, τχ. 6' αλλά αυτή άγγιζε γενικότερα θέματα. (Βλ. και για το θέμα της απουσίας μελετών: *Αντί*, τχ. 623, 13/12/1996, σσ. 53-57).
15. Βύρων Λεοντάρης: «Θέσεις για τον Καρυωτάκη» (*Σημειώσεις*, Σεπτέμβριος 1973).
16. Ο Βενιζέλος, μόλις το 1929, τολμά να το διακηρύξει δημόσια στη «φιλελευθέρα νεολαία» του.
17. Είχα επιχειρήσει, το 1978, να μετρήσω αριθμητικά το αγοραστικό κοινό της ποίησης του Καρυωτάκη (*Καθημερινή*, 20 και 27 Ιουλίου και 3 Αυγούστου 1978). Τώρα, με τίτλο «Η έννοια της απήχησης του Καρυωτάκη» στον τόμο: Α. Αργυρίου *Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους καιρούς*, Κέδρος, 1986, σσ. 262-276. Επίσης στο Κ. Γ. Καρυωτάκης, *Ποιήματα και πεζά*, επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη, εκδ. Ερμής, από επανέκδοση του 1980 και μετά.
18. Από τις πιο εξωφρενικές απόψεις που έχουν υποστηριχθεί ήταν του Ν. Γιαννιού «Αυτοκτονίες από φιλολογία». (*Νέα Εστία*, 1928, σσ. 904-905) αλλά και τελευταία από μεταπολεμικό ποιητή, ότι ο Καρυωτάκης αυτοκτόνησε για να επαληθεύσει τη θανατόφιλη ποίησή του. Μόνο «ποιητική αδεία» η άποψη αυτή μπορεί να υποστηριχθεί. Ο Σεφέρης θα την έλεγε «υπέρογκη».
19. Βλ. *Νέα Εστία*, τόμ. 27, 1940, σσ. 210-211.
20. Δανείζομαι τη λέξη ως όρο, όπως τον χρησιμοποίησε ο Σεφέρης, σε επιστολή του στον Μαλάνο. (Βλ. *Δοκίμες*, τόμ. 2ος, σ. 355).
21. Η περίπτωση Βάρναλη είναι μια άλλη ιστορία. Ελπίζω κανένας βιαστικός

- και ολίγο αγράμματος να μην ψάξει να βρει καρυωτακισμούς στην ποίησή του. Τι θα λέγατε να το επιχειρήσουμε;
22. Του οποίου τα «ύποπτα σημεία»: (α) «τη χυδαία όμως πράξη που μου αποδίδεται» και (β) «ούτε είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για το επάγγελμα εκείνο», δημιουργούν μεν πρόβλημα αλλά χωρίς την ταύτιση «χυδαία πράξη» και «επάγγελμα» δεν πρέπει να συμπεραίνουμε. Και στο κάτω κάτω της γραφής, γιατί ξέρουμε για τους οπιομανείς Λαπαθιώτη, Παπανικολάου, Μυλωνογιάννη, ενώ για τον Καρυωτάκη καμιά τέτοια πληροφορία δεν μας έφτασε; Αλλά το σπουδαιότερο, πώς εξηγούμε τη δίωξή του από την υπηρεσία του; Ποια «πράξη», γι' αυτό, τού καταλογίζουμε;
 23. Αν οι οικείοι και οι φίλοι του δεν μπόρεσαν να αποκρύψουν την αυτοκτονία του, όμως μπόρεσαν να αποκρύψουν την ασθένειά του, ή τουλάχιστον να τη διασκεδάσουν, μέχρι την αυτοψία του γράμματος που έκανε ο Σαββίδης, κάπου 45 χρόνια μετά. Μόνος, ρητά και επίμονα τότε, το υποστήριξε ο Τίμος Μαλάνος. Αλλά και ο βιογράφος του Σακελλαριάδης, επικαλούμενος τη μαρτυρία ενός άλλου, επέμενε να το διαψεύδει. (*Νεοελληνικά Γράμματα*, 16/4/1938).