Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος ως ερευνητικό πεδίο στη σύγχρονη θεατρολογία.

Άννα Μαυρολέων

Η μελέτη του αρχαίου ελληνικού δράματος αποτελεί ίσως το πιο μακραίωνο ερευνητικό πεδίο στην ελληνική και παγκόσμια Θεατρολογία. Ήδη αό την εποχή του Αριστοτέλη η αρχαία ελληνική δραματολογία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης. Η μελέτη του *Περί Ποιητικής* αποτελεί την πρώτη επιστημονική θεατρολογική προσέγγιση η οποία μας έδωσε ανεκτίμητες πληροφορίες για το αρχαίο δράμα για τα «κατά ποσόν» και «κατά ποιόν» μέρη της τραγωδίας, τον περιβόητο ορισμό της τραγωδίας. Νομίζω ότι τα διασημότερα θεατρολογικά συγγράμματα στον κόσμο είναι η *Ποιητική* του Αριστοτέλη και *Το Θέατρο και το είδωλό* του Αντονίν Αρτώ.

Οι ιστορικές περίοδοι που ακολούθησαν την αρχαιότητα, ρωμαϊκοί χρόνοι, Βυζάντιο, Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Διαφωτισμός, μελέτησαν το αρχαίο δράμα, το διέσωσαν μέσα από την αντιγραφή και ανάλυση των κειμένων, όσο και από την καλλιτεχνική μετεξέλιξη του, αποτελώντας έτσι τον γενεσιουργού πυρήνα του σύγχρονου θεάτρου. Η εποχή του διαφωτισμού οδήγησε τους μελετητές στην σκέψη της αρχαίας Ελλάδας, στην συνέχεια τα ρεύματα του κλασικισμού και του ρομαντισμού απογείωσαν τις προσεγγίσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, της λυρικής, επικής και δραματικής ποίησης. Ο 16ος αιώνας αποτέλεσε την εποχή της έναρξης των παραστάσεων αναβίωσης με τον *Οιδίποδα Τύραννο* της Βιτσέντζας της Ιταλίας το 1585, αλλά και τους προγενέστερους *Πέρσες* του 1571 στη Ζάκυνθο παράσταση την οποία αναφέρει ο ιστοριδίφης Σπύριδωνας Δε Βιάζης και που δυστυχώς η σύγχρονη έρευνα λόγω ανεπάρκειας των στοιχείων δεν έχει επαληθεύσει.

Κατά τον 18ο αιώνα η αντίληψη για την σκηνική παρουσία του αρχαίου ελληνικού δράματος τίθεται με τον πιο άμεσο και καθοριστικό τρόπο. Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος στην αρχή εξυπηρέτησαν το ακαδημαϊκό όραμα των ευρωπαίων λογίων να δουν τον αρχαίο λόγο επί σκηνής, όραμα που ώθησε την αρχή μιας αέναης πορείας και εξέλιξης των παραστάσεων. Η ενασχόληση της δυτικής φιλοσοφίας με τον αρχαίο λόγο των τραγικών θα δώσει το έναυσμα και θα τεκμηριώσει τα επιχειρήματα. Ο Hegel αναφερόμενος στην Αντιγόνη του Σοφοκλή υπογράμμιζε με έμφαση: *«Από όσα θαυμαστά του αρχαίου και του σύγχρονου κόσμου γνωρίζω…τούτη η όψη της Αντιγόνης μου φαίνεται το πιο έξοχο, το πιο νοητικά απολαυστικό έργο τέχνης».*

Όσον αφορά την προσέγγιση των Ελλήνων βλέπουμε ότι από τα προεπαναστατικά χρόνια οι έλληνες των κοινοτήτων του έξω ελληνισμού προσεγγίζαν τα αρχαία δράματα ακολουθώντας αφενός το δυτικό ρεύμα και αφετέρου την ανάγκη για εθνική απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, θέτοντας κάποιες πρωτόλειες παραστατικές προσεγγίσεις, για την αναβίωση μιας εθνικής ταυτότητας τελικά που απέπνεε η ενασχόληση του αλύτρωτου ελληνικού με την τραγωδία. Με την ίδρυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το αρχαίο δράμα ανεβαίνει επί σκηνής το 1867 με την Αντιγόνη που πρόσφερε το πανεπιστήμιο ως παράσταση-δώρο στους νεόνυμφους βασιλείς Γεώργιο και Όλγα. Τον ακαδημαϊσμό των πρώτων παραστάσεων ακολούθησαν οι επαγγελματικές παραστάσεις, οι Δελφικές γιορτές και αργότερα τα Επιδαύρια. Η ιστορία των παραστάσεων είναι πολύ μεγάλη, όπως μεγάλος και ο κατάλογος των καλλιτεχνών που αναμετρήθηκαν μαζί του επί σκηνής. Αλλά αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο είναι το εξής. Οτιδήποτε πρωτοποριακό γέννησε η σκηνή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσέγγισε το αρχαίο δράμα χρησιμοποιώντας το λόγο και τη φόρμα του. Δεν μπορείς να κάνεις μοντέρνο σύγχρονο σωματικό ή οτιδήποτε άλλο θέατρο χωρίς τη γνώση των κλασσικών δραμάτων.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την μελέτη και καταγραφή των παραστάσεων δημιούργησε πολλαπλά αρχεία τα οποία παρέχουν στον ερευνητή πλήθος στοιχείων. Σημαντική και πρώτη πηγή, αποτελούν τα αρχεία του τύπου, προγραμμάτων και παραστατικού υλικού, του Κέντρου Μελέτης και έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικού Μουσείου, ενώ αρκετοί φορείς ασχολήθηκαν κατεξοχήν με την αναβίωση. Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών το 1984 και οι διοργανώσεις διεθνών συνεδρίων για το αρχαίο δράμα διεύρυνε τον ερευνητικό ορίζοντα σε διεθνές επίπεδο. Όμως οι πρώτες καταγραφές παραστάσεων ξεκινούν από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) που ιδρύθηκε το 1985 στο Ρέθυμνο με την εποπτεία του καθηγητή Θεόδωρου Χατζηπανταζή. Το 1989 το τμήμα μηχανογράφησης του Θεατρικού Μουσείο στο οποίο είχα την τιμή να εργάζομαι, δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό αρχείο όπου ένα μεγάλο μέρος των καταγραφών αφορούσαν το αρχαίο δράμα και τροφοδότησε όλες σχεδόν τις σχετικές θεατρολογικές μελέτες. Με την ίδρυση των πρώτων θεατρολογικών τμημάτων στο ελληνικό πανεπιστήμιο το 1995 απογειώνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον. Έτσι η ανάγκη συστηματικών εξειδικευμένων καταγραφών οδήγησε την Πανεπιστημιακή ομάδα του τμήματος Θεατρικών σπουδών Αθήνα με επικεφαλείς τους καθηγητές Πλάτωνα Μαυρομούστακο και την αείμνηστη Αγνή Μουζενίδου να δημοσιεύσουν στις εκδόσεις Επικαιρότητα μαζί με την μετάφραση του κάθε έργου και μία πλήρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παραστασιογραφί,α η οποία ξεκινούσε από τον 19ο αιώνα και έφτανε έως την δεκαετία του ’90. Η ερευνητική εργασία αυτή υπήρξε το προοίμιο μίας διεθνούς συνεργασίας για την δημιουργία ενός δικτύου καταγραφών, το οποίο τιτλοφορείται «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος». Ιδρύθηκε το 1997 σε συνεργασία με τον καθηγητή Όλιβερ Τάπλιν από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Βασικός κορμός της δραστηριότητας του είναι η συγκρότηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των παραστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Σημαντική επίσης για την έρευνα ήταν η ίδρυση το 1991 του Κέντρου Έρευνας και Πρακτικών Εφαρμογών του αρχαίου Ελληνικού Δράματος – «Δεσμοί». Η καταγραφή περιλαμβάνει ελληνικές επαγγελματικές και σχολικές παραστάσεις σε πανελλαδική κλίμακα.

Με την επιδότηση του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς φορείς πολιτιστικού χαρακτήρα να ψηφιοποιήσουν και να εκδώσουν στο διαδίκτυο, πολλά από τα αρχεία που διέθεταν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον διαδικτυακό πλούτο αρχείων που διεύρυναν τον ερευνητικό ορίζοντα της Θεατρολογίας και έδωσαν την ελεύθερη και άμεση πρόσβαση ερευνητών, φοιτητών, καλλιτεχνών, αλλά και θεατρόφιλων θεατών να έρθουν σε επαφή με τον πλούτο της θεατρικής μας κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό πέρα από τους φορείς που προανέφερα σημαντική ήταν η δημιουργία και διαδικτυακή έκδοση των αρχείων μεγάλων θιασαρχικών σχημάτων όπως του Εθνικού Θεάτρου του ΚΘΒΕ του Θεάτρου Τέχνης του ΘΟΚ. Επίσης ανεκτίμητο για την έρευνα του αρχαίου δράματος είναι το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ με παραστάσεις, συνεντεύξεις και εκπομπές, ενώ ένας νέος πολύτιμος διαδικτυακός ερευνητικός τόπος αποτελεί το site «Ευμενίδες» του Κυπριακού Ιδρύματος προώθησης Έρευνας από το οποίο ο χρήστης ερευνητής, μπορεί να αντλήσει στοιχεία για την επιρροή του αρχαίου Δράματος στους σύγχρονους έλληνες συγγραφείς. Τέλος άξιες μνείας οι δραστηριότητες καλλιτεχνικές και ακαδημαϊκές του Κέντρου Κλασσικού Δράματος του Παντείου Πανεπιστημίου και οι δραστηριότητες τόσο του ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Ινστιτούτο Θεάτρου όσο και του κυπριακού. Ωστόσο η εποχή κρίσης που διανύουμε αποδυνάμωσε αυτήν την ανοδική πορεία στον τομέα της έρευνας, πολλές φορές και με ακραίες καταστάσεις όπως το κλείσιμο του Θεατρικού Μουσείου και η απενεργοποίηση της διαδικτυακής αρχειακής πλατφόρμας του.

Όσον αφορά την ενασχόληση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αλλά και ειδικότερα με το αρχαίο δράμα είναι μακραίωνη και συστηματική και θα χρειαζόμασταν αρκετό χρόνο για να αναφέρουμε τις εξελίξεις που συμβαίνουν σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στο αρχείο παραστάσεων αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού δράματος που ξεκίνησε το 1996 στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και αποτελεί μια σημαντική επιστημονική πηγή έρευνας τόσο όσον αφορά στις παραστάσεις, όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στις διαδικτυακές βάσεις του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard οι οποίες είναι δωρεάν για όλους τους ερευνητές που το επισκέπτονται στο Ναύπλιο και που αναζητούν δημοσιεύσεις από την διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα. Εμείς έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε στην ίδια πόλη και κάθε χρόνο ξεναγούμε τους φοιτητές και τους καθοδηγούμε στην μελέτη αυτής της πολύτιμης ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Έρευνα κοινού: **η απήχηση των παραστάσεων αρχαίου δράματος στους θεατές**. Πρόκειται για ερωτηματολόγιο 10 κλειστών, ανοικτών και μεικτών ερωτήσεων, όπου το διακίνησαν οι φοιτητές μας στο Ναύπλιο εντός του πανεπιστημίου, αλλά και γενικότερα στην περιοχή της Αργολίδας. Αντίστοιχη έρευνα διεξάγεται, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, και σε άλλους φορείς όπως: στο Πάντειο και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Θεατρικό Μουσείο της Κύπρου, στα Αρσάκεια και Τοσίτσεια καθώς και δημόσια σχολεία, αλλά και σε θεατρικά εργαστήρια.

Στόχος της έρευνας αυτής είναι να μας δώσει στοιχεία για τα έργα τους σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς και τις παραστάσεις αρχαίου δράματος που τα ερωτώμενα δείγματα θεατών επέλεξαν, καθώς και της διερεύνησης ενός ερωτήματος. Ως «κληρονόμοι» του αρχαίου ελληνικού δράματος και των αρχαίων θεάτρων που κάθε καλοκαίρι σφύζουν από τα φεστιβάλ, δεχόμενοι μια εναλλακτική παιδεία από σκηνής, από την εποχή τις ίδρυσης των Επιδαυρίων το 1955, έχουμε δημιουργήσει κριτήρια, είμαστε τελικά αποδέκτες αυτού του βαρυσήμαντου φιλοσοφικού και πολιτικού θεάτρου; Από τις πρώτες ενδείξεις θα σας αναφέρω ότι ακόμα και αυτοί που απάντησαν ότι δεν έχουν δει αρχαίο δράμα στην ερώτηση «Γιατί κατά τη γνώμη σας παίζονται ακόμη τα αρχαία δράματα;»απάντηση που πλειοψηφεί μέχρι στιγμής είναι **«**Διότι ο πολιτικός και φιλοσοφικός λόγος των κειμένων είναι διαχρονικός». Στην δε ερώτηση «Ποιος ήρωας ή ηρωίδα του αρχαίου δράματος θεωρείτε ότι εκφράζει την εποχής μας;».Κατά πλειοψηφία απάντησαν την Αντιγόνη.

Είναι μηνύματα που έχουν μεγάλη βαρύτητα, διότι η επιστημονική έρευνα αφουγκράζεται το κοινωνικό αίτημα και η τέχνη και ειδικώς το θέατρο το οποίο μελετάμε, είτε ως επιστημονικό πεδίο είτε ως καλλιτεχνική πράξη δεν αποτελεί ψυχαγωγική παρηγορά στους θεατές. Αλλά σε εποχή οικονομικής και βαθιά κοινωνικοπολιτικής κρίσης ίσως το θέατρο, η τέχνη γίνει και πάλι το «λαϊκό σχολείο» το οποίο αποτελούσε το αρχαίο δράμα στην αρχαιότητα. Το θέατρο σήμερα δίνει ή μάλλον θα πρέπει να δίνει πρώτα στον καλλιτέχνη και μετά στον τελικό αποδέκτη τον θεατή, την προσδοκία της πραγματοποίησης του λογικώς αδυνάτου.