

‘Ο Διάφανος Κύβος τής «Ένδοχώρας»

Δέν είμαστε ποιητές σημαίνει φεύγουμε/ σημαίνει ἐγκαταλείπουμε τόν ἀγώνα», ἔγραφε πρίν τό '40 ὁ Γιωργος Σαραντάρης, γνωρίζοντας καλά αὐτόν τὸ διπλό «και ἀέναο ἀγώνα γιά τῇ λέξῃ καὶ τήν ἰδέα, γιά τῇ φαντασιακῇ καὶ φεαλιστικῇ διάσταση τῆς ζωῆς, αὐτόν τὸ διαρκή ἀγώνα πού δίνει κάθε ποιητής, ἐάν εἴναι.

Καὶ ὁ Ἀνδρέας Ἐμπειρῆκος, ἀκόμα καὶ τήν ὥρα τοῦ καταιγισμοῦ τῶν τόσων κόρων τοῦ Ἀνατολικοῦ του, ξέρει νά μήν ἐγκαταλείπει, νά μή φοβᾶται αὐτή τῇ «φωτεινή θυναλλίδα πού ἔγινε φάρος», τόν ἥχο πού σωματοποιεῖ τή σκέψη του – τή λέξη, μ' ἄλλα λόγια τήν ποίηση, τόν ἵδιο τόν ἀγώνα. Ἀκόμα καὶ ὅταν ξετυλίγονται μπροστά μας τά ἀτελεύτητα ἡδονικά εἰλητάριά του, ὁ Ἐμπειρῆκος ξέρει νά ἐμφανίζεται πατώντας πάνω στήν αἰχμή, πάνω στό λεπτό καὶ ἀθραυστο σχοινί τῆς καίριας, τῆς δρισμένης σέ ύψος καὶ διάθεση λέξης, αὐτῆς πού μᾶς δίνει καὶ παίρνει ἀμέσως τό χέρι μας. Γιατί ὁ Ἀνδρέας Ἐμπειρῆκος, πάνω καὶ πέρα ἀπ' τό γοητευτικό πλοῦ τοῦ ἐξομολογητικοῦ, ψυχαναλυτικοῦ ἀερόστατου ἡ Ἀνατολικοῦ του, είναι ὁ ποιητής πού διεκδικεῖ ἀπό τή ζωή τήν ἐλευθερία, πού ἀναδεικνύει τό θαῦμα τῆς αὔσθησης, πού ἀνασύρει τήν εὐδαμονία τῆς φυσικῆς ἀπόλαυσης, πού πράττει μέσα στή γλώσσα μ' ὅλο τόν ἀέρα τῶν τολμηρῶν καὶ ἀπρόσπτων συσχετισμῶν, πού ἀπό τήν παιδική ήλικια τοῦ κόσμου ἀποτολμοῦσε ἡ σκέψη μας, ἀλλά πού ἔπειρε νά ἔρθει ὁ ὑπερφρεαλισμός γιά νά νομιμοποιήσει.

Χειμαρρώδης καὶ ἀμετρος ποιητικός ρήτορας, ὁ Ἐμπειρῆκος ξέρει νά λύνει τούς ἀνέμους του, ἔχοντας ὥστόσο δέσει καρπούς στέρεσης ποίησης, ὥδη ἀπό τό 1934 στίς λαμπερές μονάδες τῆς Ένδοχώρας. Ἐκεῖ, πέραν τοῦ ὑπερφρεαλιστῆ ἀνίχνεύεται ἡ γνήσια ἐλληνική φυσιοχρατική καταβολή του, ἡ δυνατότητά του νά συμπυκνώνει τήν τόλμη καὶ τήν ἀμεσότητα τοῦ λυρισμοῦ ἐνός Ἀρχήλοχου μέ τόν ὑψηπετή καὶ δοξαστικό τόνο ἐνός διαφορετικοῦ Σικελιανοῦ. Ἐκεῖ, ὁ Ἐμπειρῆκος συνθέτει μέ λέξεις, ἥχους καὶ νοήματα κυβιστικές κατασκευές θαυμαστής ποιητικής μαεστρίας.

Τά μικρά κυρίως ποιήματα τῆς Ένδοχώρας είναι τά ἀπλά στή δομή τους ἀρχιτεκτονήματα πού ἀρθρώνονται μέ βάση ὅχι τόσο τόν προφανή κυβισμό τῶν εἰκόνων, ἀλλά τό συνειδητικό, καὶ κατ' ἀναλογίαν, κυβισμό τῶν ἐννοιῶν. Ἡ μία πλευρά τοῦ κοριτσιοῦ γίνεται ἡ ἄλλη πλευρά τῆς ἡδονῆς ἡ τῆς ἀγάπης· ἡ παλάμη ἀγγίζει τόν κόσμο ἀπ' τή μιά καὶ τό ὄνειρο ἀπό τήν ἄλλη. Ὁρθοτομεῖται καθαρά ἡ πραγματικότητα πού δισυπόστατα ὑπάρχει ὡς τόπος διπλοῦ τοπίου, φεαλιστικοῦ καὶ ὑπερφρεαλιστικοῦ, σ' ἔναν ἀνοιχτό

χῶρο πού διαγράφονται τόσο τά ἔλευθερα «κάστρα τοῦ ἀνέμου» ὅσο καὶ οἱ στέρεοι «σπόνδυλοι τῆς πολιτείας» πού ὁ Ἐμπειρīκος προτείνει.

Μέ τίς ἀρχές, τίς κρυφές ἀρχές μᾶς πλαστικῆς τέχνης, ὁ Ἐμπειρīκος δέν ζητᾷ νά ἐπαναδιατυπώσει τίς φαντασιώσεις τῶν ὄντερων του οὔτε νά ἐρμηνεύσει τό πολύτροπο πλέγμα τῶν σκέψεων του, ἀλλά μεθοδικά δημιουργεῖ νοηματικά ἐπίπεδα, ἐπιφάνειες αἰσθητικές πού στήν προσέγγισή τους συνθέτουν μιὰ εὐρύτερη αἰσθητική καὶ ἡθική εἰκόνα-σημασία. Ἐδῶ ὁ λόγος δέν εἰκονίζει μόνον ὑπερρεαλιστικές ἐκρήξεις, φανόμενα τῆς ἥδονῆς καὶ τοῦ χρώματος τῶν αἰσθήσεων πού ἐκτινάσσονται μέ έρωτικό ζῆλο σπάζονταις τά δεσμευτικά ὅρμα τους. Ἐδῶ, τά σώματα-παρουσίες-λέξεις θέλουν να δηλώσουν, νά γράψουν ἐντονα τή γηγηνή καὶ ζωτική, τήν ὑλική ὑπόσταση τους ὑπακούοντας σέ μια εὐρύτερη -ρεαλιστικῆς λεπτομέρειας καὶ ὑπερρεαλιστικῆς σύνθεσης- ἀλήθεια. Τίποτα δέν παρατίθεται, δέν συσσωρεύεται ταγμένο στή λογική τῆς δυναμικῆς ἐπανάληψης, τίποτα δέν διέπεται ἀπό ἐκείνη τή γνωστή -μετά καὶ πρίν τήν Ἐνδοχώρα- παραληρηματική ἔξαρση. Ή πόρτα ἡδη πού ἀνοίξει ὁ ὑπερρεαλισμός, ἔχει ἐπιτρέψει στόν οὐρανό νά μπει καὶ στόν Ἐμπειρīκο νά ὁργανώσει τίς πτήσεις του.

Τόν ποιητή τόν ἐνδιαφέρει ἡ σύνθεση, ὁ ἀγώνας γιά τή διεκδίκηση τῆς σωστῆς λέξης πού θά στερεώσει τό σύνολο, ἡ πύκνωση τοῦ νοήματος, οἱ πολλαπλές ὅψεις μᾶς ἀπλο-ποιημένης μορφῆς πού διατηρεῖ τό στοιχειακό σημασιολογικό της βάρος.

Στό ποίημα «Κόρη», δ ποιητής ἀφαιρεῖ ὅλο τό χρωματικό ἱμπρεσιονισμό καὶ τονίζονται τό καθαρό ἐννοιολογικό περίγραμμα τοῦ θέματός του διαμορφώνει ἔναν ἐνιαίο ὑφολογικό καὶ μουσικό όυθμό, ἔξελισσοντας τό νόημά του στούς ἀναβαθμούς τῶν κατάλληλων λέξεων: σπίτι-γάλα-κορίτσι-στήθη-περιστέραια-βυζαντινός-πουλιά-γάλα.

‘Απ’ τήν ἀρχή τό ποίημα κρύβει καὶ ἔλευθερώνει τό νόημά του σέ λέξεις πού καλύπτουν καὶ ἀποκαλύπτουν τήν πρώτη καὶ μόνη ἴσχυρή ἀρχή τοῦ ποιητῆ: τόν ἔρωτα. Τό σπίτι είναι λαγήνι πλῆρες γάλακτος, γιατί είναι πλῆρες ἐκείνης: τής κόρης, τής κόρης πού γυμνώνεται στόν ἥλιο. Τά παράθυρα τοῦ σπιτιοῦ είναι τό ἀνοιγμα πρός τήν πραγματική αἰσθητική καὶ ἡθική ἀλήθεια: τά στήθη τῆς κόρης. Τά στήθη πού σφύζουν ἀπό νεότητα. Τίποτε ἄλλο δέν ὑπάρχει παρά τό σπίτι-στήθος. Οἱ πολλαπλές παραδειγματικές σχέσεις τῶν λέξεων στήθη, ρῶγες, πουλιά μεταβάλλουν τό μικρό αὐτό ποίημα σέ ἀπέραντο τοπίο ἔρωτικό. Μιά κρυφή ώστόσο συμμετρία συγκρατεῖ αὐτή τήν κορδέλα πού τινάζεται στόν ἄρεα καὶ πού ὁ Ἐμπειρīκος δείχνει νά ξέρει νά τή χρονογραφεῖ καλά.

Η χαρά τοῦ σπιτιοῦ είναι τό γάλα πού ξεχειλίζει, είναι τά στήθη πού σφύζουν, είναι τό σπέρμα πού διαγράφει τήν καμπύλη τοῦ κόσμου, είναι ό ἔρωτας πού ξεκινώντας ἀπ’ τόν τελευταίο στίχο ἔρχεται νά σμέξει μέ τόν πρῶτο.

Μέ μεγάλη οίκονομία μέσων ὁ Ἐμπειρīκος ἀντιμετωπίζει καὶ τά ὑπόλοιπα ποιήματα τῆς συλλογῆς, ἐπιδώκοντας νά ἐκτοξεύσει μικρά αἰχμηρά βέλη μᾶς ἀσύγαστης πίστης στό ἰερό τοῦ ἔρωτα, στήν εὐφρόσυνη δυνατότητα βίωσης, στήν εὐδαίμονα διάσταση τῆς ζωῆς. ‘Ακόμα καὶ ὅταν ὑφέρπει ἔνα μεταφυσικό νόημα, ὁ ποιητής μπροστά στήν ἀνθρώπινη «ἄγνοια» δέν παραμελεῖ νά ἀντιπαραθέτει μέ σαφήνεια τή μόνη «γνώση», τόν ἔρωτα.

Στό ποίημα «Οχθη», κρατώντας τά ἐλάχιστα καὶ ἀπαραίτητα γιά ἔνα διτλό ταξίδι, ὁ ποιητής ἀκριβολογώντας μιλᾶ μεταφορικά καὶ μιλώντας μεταφορικά ἀκριβολογεῖ, ὁρίζοντας καλά τή σκέψη καὶ ἔκφρασή του. Ἐδῶ τό οίκειο τοπίο είναι ό μη τόπος μᾶς

διαρκούς ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας, εἶναι ὁ χρόνος τῆς μέγιστης σημασίας τοῦ ἔρωτα καὶ συνάμα διὰ μήχοντος τοῦ ἄγνωστου.

‘Υπαινιγμοί καὶ κυριολεξίες, λέξεις καὶ εἰκόνες δίσημες: ἡ ὄχθη, τά χέρια, ὁ οὐρανός, αὐτό πού ζητᾶμε νά ἀποσπάσουμε ἀπό κάπου ἄλλον, ἐκεῖ ὅπου μοιάζει νά κείται συντελεσμένο. Τά χέρια μας κατεβάζουν τά πουλιά, τά χέρια μας ζητᾶνται κάπου ἄλλον τήν ἀλήθεια, μαθαίνουμε μ' αὐτά τόν κόσμο, μέσα ἀπό τό ἀπτό καὶ συγκεκριμένο μποροῦμε ἑλεύθερα νά πετάμε, ἀνάμεσα καὶ πέρα ἀπό τά κελεύσματα τῆς ζωῆς, ὑπηρετώντας μάλιστα μ' αὐτό τόν τρόπο δραστικότερα τίς ἀνθρώπινες ἐπιταγές, ἐπιθυμίες-ἀνάγκες. Διαρκεῖς συνυποδήλωσεις παιζούν μέ τόν ἀναγνώστη καὶ τόν περιγελοῦν θυμίζοντάς του πώς ὅλα, μά ὅλα, ἔξαρτωνται ἀπό τήν εὔνοια ἡ μή τοῦ ἔρωτα... «Μιά γυναίκα κάποτε μᾶς σταματᾶ! / Αν δέ γελάσει πρόκειται νά βρέξει».

Μπορεῖ τό ποίημα νά ξεκινά μέ τή μακρινή πλατωνική ἀνάμνηση τῆς σπηλιᾶς μεταφερμένης ἐδῶ στό ὑπαιθρό τῆς θαλάσσης, τελεώνει ὠστόσο μέ τήν ἀδιαμφισβήτητη κυριαρχία τῆς ἔρωτικῆς σημασίας τοῦ κόσμου μέσα ἀπό τόν ὑπαινιγμό τοῦ χαμόγελου. Μέ θαυμαστή λιτότητα μέσων ὁ ποιητής πλησιάζει τά διαφορετικά νοηματικά πεδία πού δημιουργεῖ ἔτοι ὥστε νά τοῦ ἀρμόδουσον τή λέξη πού λείπει: τόν ἔρωτα. Τά χέρια μας ζητοῦν τόν ἄλλον, ἀνταλλάσσουν λέξεις καὶ ἀγγίγματα, φαντασίες καὶ πραγματικότητες, πυροδοτοῦν αἰσθήσεις γιά νά πάρουν καὶ νά δώσουν τό μέλλον τους.

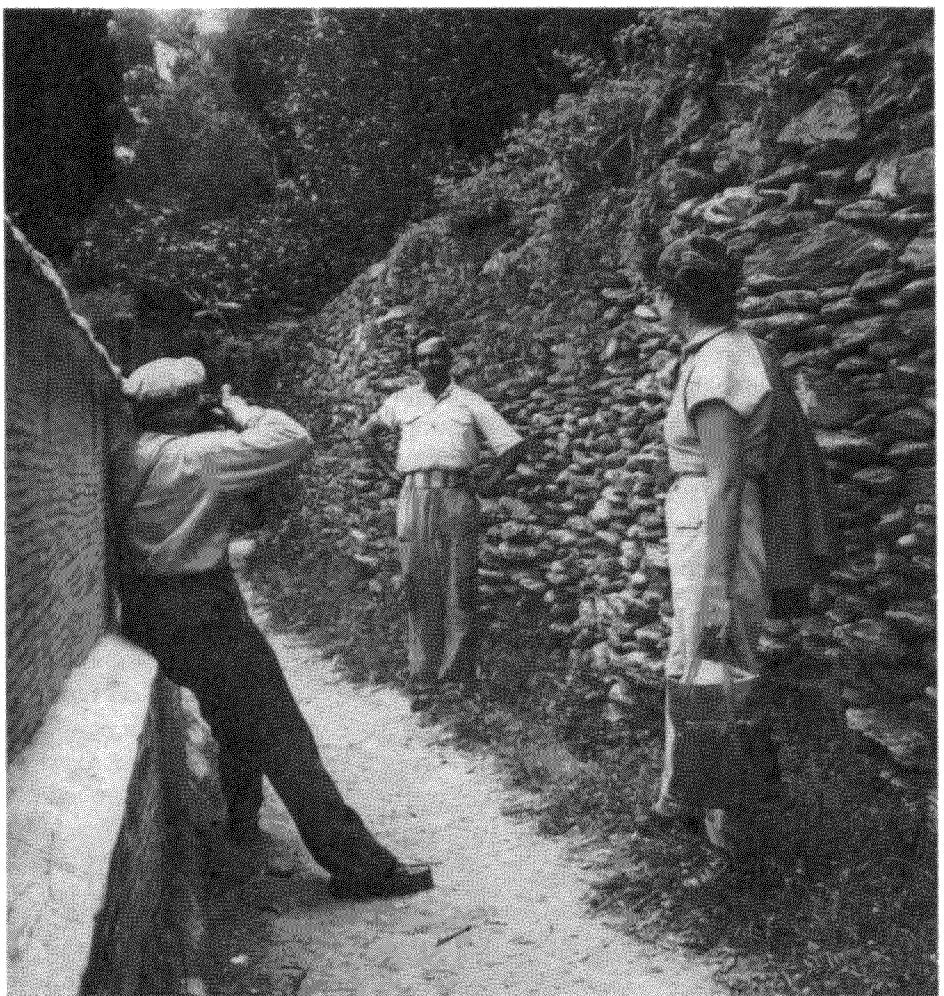
Τό «ριγος τῶν ἐνιαυτῶν» πού διατερνά δλόκληρο τό ἔργο τοῦ Ἐμπειρίκου «δέν εἶναι παραπέτασμα» πού κλείνει τόν ποιητή μέσα στό στενό ἄλλ' ἀπέραντο δωμάτιο τῆς ψυχανάλυσης. Εἶναι τό πραγματικό ποιητικό ρίγος μᾶς σκέψης πού ξέρει πώς «δέν ἀνθίσαν ματαίως τόσα θαύματα», πώς ὑπάρχουν οἱ χρωματικές ἐκτάσεις πού βλέπουμε, πώς τά συνήθη λόγια δέν ἀρκοῦν γιά νά δηλωθεῖ αὐτή ἡ μετέωρη στιγμή τῆς ποίησης.

‘Ο πλοιηγός τοῦ Ἀνατολικοῦ, ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς Ὁκτάνας, ὁ ậήτωρ καὶ ὑπερρεαλιστής τῆς Υψικαμίνου καὶ τῶν Γενεῶν, ἀς μήν ξεχνᾶμε πώς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ποιητής τοῦ διάφανου καὶ στέρεου κύβου τῆς Ἐνδοχώρας του. Ἐνός ἴδιαίτερου βιβλίου πού ἀναδεικνύει τήν ἀξία τῆς λέξης, τήν ὑπόγεια λογική μᾶς ὑπερπραγματικῆς σύνθεσης, τή σαφήνεια καὶ οίκονομία τῆς γνήσιας ποιητικῆς λειτουργίας.

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος στο στενό Άνδρου-Τήνου, 1955.

Φωτ. Μαράκης Εμπειρίκος

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος φωτογραφίζει έναν αγρότη (δίπλα του η γυναίκα του, Βιβίκα),
Στρατουργιές Ανδρου, 1954. Φωτ. Αρης Κωνσταντινίδης