

Γιάννης Ρίτσος

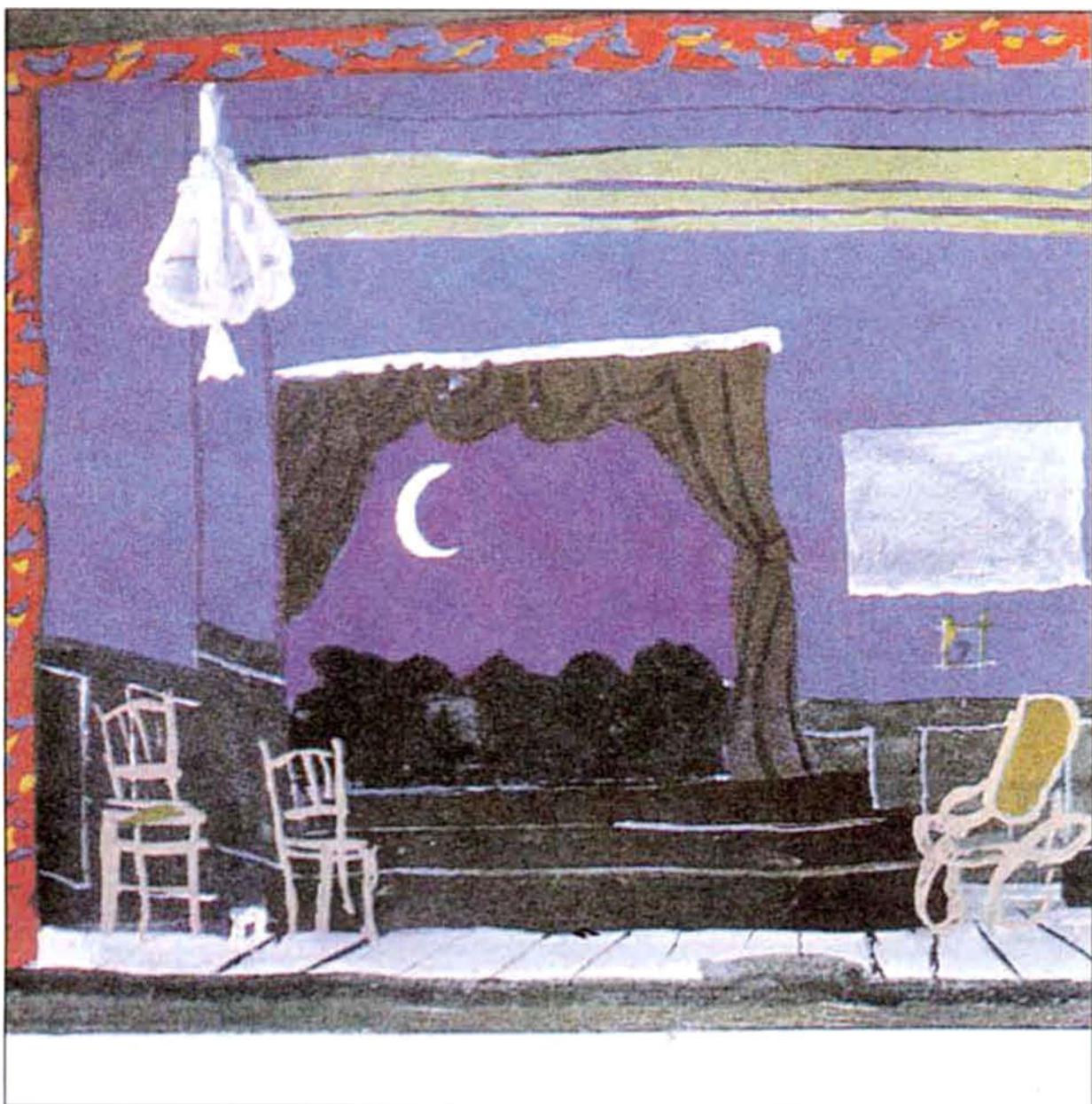

Η ΣΟΝΑΤΑ
ΤΟΥ
ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (1956), η πρωιμότερη από τις μακρές συνθέσεις της Τέταρτης Διάστασης, σημαδεύει με την ιδιότυπη μορφή και ατμόσφαιρά της το ξεκίνημα μιας νέας εποχής, όχι μόνο για το έργο του Γιάννη Ρίτσου (1909-1990), αλλά και για την ποίησή μας γενικότερα. Στην αφετηρία της πιο αίθριας εποχής για την προσωπική ζωή και δημιουργία του ποιητή, φαίνεται να ανασύρει από το παρελθόν βιώματα, αγωνίες και συγκινήσεις που δεν ανιχνεύονται στα ποιήματα της προηγούμενης «ηρωικής» δεκαετίας του Ρίτσου. Στη συνείδηση του ποιητή αντανακλώνονται ιδεολογικές ανακατατάξεις που συνταράζουν την εποχή αυτή τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, στον οποίο ιδεολογικά και πολιτικά είναι ενταγμένος ο Ρίτσος. Ο ποιητής νιώθει επιτακτική την ανάγκη να επανατοποθετηθεί απέναντι στον κόσμο, γιατί του είναι αδύνατο να μη σκέφτεται το αύριο· και για να το καταφέρει, καταφεύγει στη διαλεκτική της «υποκριτικής»: σε «προσωπεία» μυθικά ή σε στερεότυπα (ρόλους ας πούμε)· στη φωνή τους σμίγει η αλήθεια του άλλοτε και του τώρα, του απώτατου και του τρέχοντος, του εγγύς και του μακράν, διανοίγοντας την προοπτική του μέλλοντος για ό,τι γνωρίσαμε, για τον «κόσμο του χθες». Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, από τα πιο αγαπημένα και γνωστά κείμενα του Ρίτσου, είναι ένας σκηνικός μονόλογος, μια «εκ βάθρων» εξομολόγηση, μια παρατεταμένη ικεσία για ζωή κι ελπίδα, μέσα από ροή παραστάσεων και συμβόλων.

*«Σκηνικό» του Γιάννη Τσαρούχη για το θεατρικό έργο του De Angelis
«Σπανιόλικη Νύχτα (Αγάπη)», Αθήνα 1985 (1938).*

[Άνοιξιάτικο βράδι. Μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μιά ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, μιλάει σ' έναν νέο. Δέν έχουν ανάψει φῶς. Ἐπ' τὰ δύο παράθυρα μπαίνει ἓνα ἀμειλικτο φεγγαρόφωτο. Ξέχασα νά πῶ ὅτι ἡ Γυναίκα μέ τὰ Μαύρα ἔχει ἐκδώσει δύο-τρεις ἐνδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικῆς πνοῆς. Λοιπόν, ἡ Γυναίκα μέ τὰ Μαύρα μιλάει στόν Νέο]:

Ἄφησέ με νάρθω μαζί σου. Τί φεγγάρι ἀπόψε!
Εἶναι καλό τό φεγγάρι. — δέ θά φαίνεται
πού ἀσπρίσαν τὰ μαλλιά μου. Τό φεγγάρι
θά κάνει πάλι χρυσά τὰ μαλλιά μου. Δέ θά καταλάβεις.

5 Ἄφησέ με νάρθω μαζί σου.

Ἢταν ἔχει φεγγάρι μεγαλώνουν οἱ σκιές μέσ στό σπίτι.
ἀόρατα χέρια τραβοῦν τίς κουρτίνες,¹
ἓνα δάχτυλο ἀχνό γράφει στή σκόνη τοῦ πιάνου²
λησμονημένα λόγια — δέ θέλω νά τ' ἀκούσω. Σῶπα.

10 Ἄφησέ με νάρθω μαζί σου

Το κείμενο ακολουθεῖ τῆ συγκεντρωτικῆ ἐκδόση *Ποιήματα*, τ. 6: *Τέταρτη Διάσταση* 1956-1972, Κέδρος, 1977, σ. 43-53.

* Ἡ σονάτα, ὡς μουσικό εἶδος, εἶναι σύνθεση γιὰ ἓνα ἢ περισσότερα μουσικά ὄργανα, αποτελούμενη ἀπό τρία ἢ τέσσερα μέρη διαφορετικῆς ρυθμικῆς ἀγωγῆς.

1. Ὁ ποιητής-αφηγητής εμφανίζεται μόνο στις σκηνακές ὁδηγίες τῆς ἀρχῆς καί τοῦ τέλους τῆς σύνθεσης.

2. Τό φεγγάρι πού εἶναι καλό ἔξω, στον ἐσωτερικό χώρο γίνεται πηγῆ ἐφιαλτικῶν εἰκόνων (ἀόρατα χέρια τραβοῦν τίς κουρτίνες).

3. στ. 8: Τό πιάνο, ἀντικείμενο συνδεμένο με τῆ χαρά καί τῆν γήγητικῆ ἀπόλαυση, σκονισμένο ἐδῶ, ἐνῶ στον στίχο 110, σαν μαύρο φέρετρο κλεισμένο. Πρόκειται γιὰ ἓνα ἀπό τα ἐπαναλαμβανόμενα στήν ποίηση τοῦ Ρίτσου σύμβολα.

λίγο πιά κάτω, ὡς τή μάντρα τοῦ τουβλάδικου,
ὡς ἐκεῖ πού στρίβει ὁ δρόμος καί φαίνεται
ἡ πολιτεία τσιμεντένια κι αέρινη, ἀσβεστωμένη μέ φεγγαρόφωτο,
τόσο ἀδιάφορη κι αὔλη

15 τόσο θετική σάν μεταφυσική⁴
πού μπορεῖς ἐπιτέλους νά πιστέψεις πώς ὑπάρχεις καί δέν ὑπάρχεις
πώς ποτέ δέν ὑπῆρξες, δέν ὑπῆρξε ὁ χρόνος κ' ἡ φθορά του.⁵
Ἄφησέ με νάρθω μαζί σου.

20 Θά καθήσουμε λίγο στό πεζούλι, πάνω στό ὕψωμα,
κι ὅπως θά μᾶς φυσάει ὁ ἀνοιξιάτικος ἀέρας
μπορεῖ νά φανταστοῦμε κιόλας πώς θά πετάξουμε,
γιατί, πολλές φορές, καί τώρα ἀκόμη, ἀκούω τό θόρυβο τοῦ φουστανιοῦ
μου

σάν τό θόρυβο δύο δυνατῶν φτερῶν πού ἀνοιγοκλείνουν,
κι ὅταν κλείνεσαι μέσα σ' αὐτόν τόν ἦχο τοῦ πετάγματος
25 νιώθεις κρουστό τό λαιμό σου, τά πλευρά σου, τή σάρκα σου,
κ' ἔτσι σφιγμένος μέσ στούς μυῶνες τοῦ γαλάζιου ἀγέρα,
μέσα στά ρωμαλέα νεῦρα τοῦ ὕψους,
δέν ἔχει σημασία ἂν φεύγεις ἢ ἂν γυρίζεις
κι οὔτε ἔχει σημασία πού ἀσπρίσαν τά μαλλιά μου,
30 (δέν εἶναι τοῦτο ἡ λύπη μου — ἡ λύπη μου
εἶναι πού δέν ἀσπρίζει κ' ἡ καρδιά μου).
Ἄφησέ με νάρθω μαζί σου.

Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα,
μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο.⁶

4. στ. 13-15: Ἀντιθετικά ζεύγη συνοδεύουν τήν πρώτη αναφορά στην πολιτεία:
τσιμεντένια και αέρινη / θετική σαν μεταφυσική.

5. στ. 17: Ἡ ἐξοδος πρὸς τήν πολιτεία ἐπιτρέπει νά λησμονηθεῖ ἡ φθορά τοῦ χρόνου,
πού μέσα στον ἐσωτερικό χώρο γίνεται βασανιστικά αισθητή.

6. στ. 33-35: Ἡ φράση, με χαρακτήρα ἀποφθεγματικό, μοιάζει με ἀπολογισμό ζωῆς
μιας γυναίκας που ἔζησε μακριά ἀπό τον κοινωνικό περίγυρο.

35 Τό ξέρω. Τό δοκίμασα. Δέν ὠφελεῖ.
Ἄφησέ με νάρθω μαζί σου.

Τοῦτο τό σπίτι στοίχειωσε, μέ διώχνει —
Θέλω νά πῶ ἔχει παλιώσει πολύ, τά καρφιά ξεκολλᾶνε,
τά κάδρα ρίχνονται σά νά θουτᾶνε στό κενό,
40 οἱ σουβάδες πέφτουν ἀθόρυβα
ὅπως πέφτει τό καπέλο τοῦ πεθαμένου ἀπ' τήν κρεμάστρα στό σκο-
τεινό διάδρομο⁷
ὅπως πέφτει τό μάλλινο τριμμένο γάντι τῆς σιωπῆς ἀπ' τά γόνατά της
ἢ ὅπως πέφτει μιᾶ λουρίδα φεγγάρι στήν παλιά,
ξεκοιλιασμένη πολυθρόνα.

Κάποτε ὑπῆρξε νέα κι αὐτή, — ὄχι ἡ φωτογραφία πού κοιτᾶς μέ τόση
δυσπιστία —
45 λέω γιά τήν πολυθρόνα,⁸ πολύ ἀναπαυτική, μπορούσες ὥρες βλόκληρες
νά κάθῃσαι
καί μέ κλεισμένα μάτια νά ὀνειρεύεσαι ὅ,τι τύχει
— μιάν ἀμμουδιά στρωτή, νοτισμένη, στιλβωμένη ἀπό φεγγάρι,
πιό στιλβωμένη ἀπ' τά παλιά λουστρίνια μου πού κάθε μήνα τά δίνω
στό στιλβωτήριο τῆς γωνιάς.

7. στ. 41: Το στοιχείο τῆς φθοράς καί τοῦ θανάτου κυριαρχεῖ καί στη σύνθεση τοῦ Γιάννη Ρίτσου *Ελένη* (1971) «πῶς εἶναι ἡ προέκταση, ὡς τα ἐσχάτα ὅρια τοῦ κλίματος τῆς Σονάτας» (βλ. Στέφανος Διαλησιμᾶς, *Εἰσαγωγή στην ποίηση τοῦ Γιάννη Ρίτσου*, σ. 52):

*Σε τούτο τό σπίτι ὁ ἀγέρας ἐγίνε βαρῦς καί ἀνεξήγητος ἴσως
ἀπό τῆ φυσικότητα τῆς παρουσίας τῶν νεκρῶν. Μια καπέλα
ανοίγει μόνη τῆς, βγαίνουν παλιά φορέματα, θροῖζουν, στήνονται ὄρθια,
σεργιανοῦν σιγανά· δυο χρυσά κρόστια μένουν στο χαλί· ἓνα παραπέτασμα
παρκαμερίζει.*

8. στ. 43-45: Ἡ πολυθρόνα κάποτε νέα, ξεκοιλιασμένη τώρα, αποκτά διαστάσεις συμ-
βόλου.

ἢ ἓνα πανί ψαρόβαρκας πού χάνεται στό βάθος λικνισμένο ἀπ' τήν ἴδια
του ἀνάσα.

50 τριγωνικό πανί σά μαντίλι διπλωμένο λοξά μόνο στά δύο
σά νά μήν εἶχε τίποτα νά κλείσει ἢ νά κρατήσει
ἢ ν' ἀνεμίσει διάπλατο σέ ἀποχαιρετισμό. Πάντα μου εἶχα μανία μέ τά
μαντίλια.

ὄχι γιά νά κρατήσω τίποτα δεμένο,
τίποτα σπόρους λουλουδιῶν ἢ χαμομήλι μαζεμένο στούς ἀγρούς μέ τό
λιόγερμα

55 ἢ νά τό δέσω τέσσερις κόμπους σάν τό σκουφί πού φορᾶνε οἱ ἐργάτες
στ' ἀντικρυνό γιὰ πῆ

ἢ νά σκουπίζω τά μάτια μου, — διατήρησα καλή τήν ὄρασή μου·
ποτέ μου δέ φόρεσα γυαλιά. Μιά ἀπλή ἰδιοτροπία τά μαντίλια.⁹

Τώρα τά διπλώνω στά τέσσερα, στά ὀχτώ, στά δεκάξη
ν' ἀπασχολῶ τά δάχτυλά μου. Καί τώρα θυμήθηκα

60 πώς ἔτσι μετροῦσα τή μουσική σάν πήγαινα στό Ὀδεῖο¹⁰
μέ μπλέ ποδιά κι ἄσπρο γιᾶκά, μέ δύο ξανθές πλεξοῦδες
— 8, 16, 32, 64, —

κρατημένα ἀπ' τό χέρι μιᾶς μικρῆς φίλης μου ροδακινιάς ὅλο φῶς καί
ρόζ λουλούδια,

(συχώρεσέ μου αὐτά τά λόγια — κακή συνήθεια¹¹) — 32, 64, —
κ' οἱ δικοί μου στήριζαν

9. στ. 57· Η «ἰδιοτροπία» αὐτή σχετίζεται μέ τόν κοινωνικό χώρο, ἀπό τόν οποίο προέρχεται ἡ γυναίκα καί που της ἐπιτρέπει νά ἀντιμετωπίζει ἀντικείμενα χρηστικά, ὅπως εἶναι τὰ μαντίλια, ἀπό τήν αἰσθητική τους καί μόνο πλευρά.

10. στ. 60-62· 8, 16, 32, 64· οἱ ἀριθμοί συμπίπτουν μέ ἐκείνους της ρυθμικῆς ἀγωγῆς στη μουσική· ἡ προοδευτική τους ὁμοίως αὐξηση, ἐδῶ εἶναι παράλληλα ἓνα σχόλιο γιά τό πέρασμα τῶν ἡλικιῶν.

11. στ. 64· Η κακή συνήθεια σχετίζεται προφανῶς μέ τή θητεία της γυναίκας στην ποίηση (σχετική πληροφορία δίνει ἡ σκηναϊκή ὁδηγία της ἀρχῆς) καί εἶναι αὐτή που την ὠθεῖ στό νά μιλάει μέ λυρικές εἰκόνες (μία μικρῆ φίλη μου ροδακινιά, ὅλο φῶς καί ροζ λουλούδια).

- 65 μεγάλες ἐλπίδες στό μουσικό μου τάλαντο. Λοιπόν, σουῦλεγα γιά τήν
πολυθρόνα —
ξεκοιλιασμένη — φαίνονται οἱ σκουριασμένες σουῦστες, τά ἄχρεα —
ἔλεγα νά τήν πάω δίπλα στό ἐπιπλοποιεῖο,
μά πού καιρός καί λεφτά καί διάθεση — τί νά πρωτοδιορθώσεις; —
ἔλεγα νά ρίξω ἓνα σεντόνι πάνω της, — φοβήθηκα
- 70 τ' ἄσπρο σεντόνι!¹² σέ τέτοιο φεγγαρόφωτο. Ἐδῶ κάθησαν
ἄνθρωποι πού ὄνειρεύτηκαν μεγάλα ὄνειρα, ὅπως κ' ἐσύ κι ὅπως κ' ἐ-
γώ ἄλλωστε,
καί τώρα ξεκουράζονται κάτω ἀπ' τό χῶμα δίχως νά ἐνοχλοῦνται ἀπ'
τή βροχή ἢ τό φεγγάρι.
"Ληφσέ με νάρθω μαζί σου.
- Θά σταθοῦμε λιγάκι στήν κορφή τῆς μαρμαρίνης σκάλας τοῦ "Λη-Νι-
κόλα."¹³
- 75 ὕστερα ἐσύ θά κατηφορίσεις κ' ἐγώ θά γυρίσω πίσω
ἔχοντας στ' ἀριστερό πλευρό μου τή ζέστα ἀπ' τό τυχαῖο ἄγγιγμα τοῦ
σακκακιῦ σου
κι ἀκόμη μερικά τετράγωνα φῶτα ἀπό μικρά συνοικιακά παράθυρα
κι αὐτή τήν πάλλευκη ἄχνα ἀπ' τό φεγγάρι ποῦναι σά μιά μεγάλη συ-
νοδεία ἀστημένιων κύκνων —
καί δέ φοβᾶμαι αὐτή τήν ἔκφραση, γιατί ἐγώ
- 80 πολλές ἀνοιξιάτικες νύχτες συνομήλησα ἄλλωστε μέ τό Θεό πού μου ἐμ-
φανίστηκε
ντυμένος τήν ἀγλύ καί τή δόξα ἑνός τέτοιου σεληνόφωτος,
καί πολλούς νέους, πιό ωραίους κι ἀπό σένα ἀκόμη, τοῦ ἐθυσίασα.¹⁴

12. στ. 70¹ φοβήθηκα το ἄσπρο σεντόνι σε τέτοιο φεγγαρόφωτο ἡ κάλυψη των ἐπιπέλων με ἄσπρα σεντόνια εἶναι ἐκδηλωτὴ πένθους· ἐξἄλλου τα ἄσπρα σεντόνια θυμίζουν νεκρικά σάβανα.

13. στ. 74¹ Η ἐκκλησία του Λι-Νικόλα ἡ μοναδική συγκεκριμένη ἀναφορά σε τόπο μέσα στο κείμενο.

14. στ. 82¹ Το σεληνόφωτος στην πρόσημη νεότητά της γυναίκας κάνει ἐντονότερη τὴν ἐρωτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ ἐπιτείνει τὴν ἐρωτικὴ ἐπιθυμία. Ἀντίστροφος εἶναι ὁ ρόλος του κατὰ τὴν ὄψιμη ηλικία τῆς γυναίκας (βλ. παρακάτω).

ἔτσι λευκή κι ἀπρόσιτη ν' ἀτμιζομαι¹⁵ μές στή λευκή μου φλόγα, στή
λευκότητα τοῦ σεληνόφωτος,

πυρπολημένη ἀπ' τ' ἀδηφάγα μάτια τῶν ἀντρῶν κι ἀπ' τή δισταχτι-
κήν ἔκσταση τῶν ἐσθήτων,

κί πολιορκημένη ἀπό ἐξαισία, ἠλιοκαμμένα σώματα,
ἄλκιμα¹⁶ μέλη γυμνασμένα στό κολύμπι, στό κουπί, στό στίβο,
στό ποδόσφαιρο (πού ἔκανα πῶς δέν τ'άβλεπα)

μέτωπα, χεῖλη καί λαιμοί, γόνατα, δάχτυλα καί μάτια,

στέρνα καί μπράτσα καί μηροί (κι ἀλήθεια δέν τ'άβλεπα)

— ξέρεις, καμμιά φορά, θαυμάζοντας, ξεχνάς, ὅ,τι θαυμάζεις,
τοῦ φτάνει ὁ θαυμασμός σου.¹⁷ —

110 Θε μου, τί μάτια πάναστρα,¹⁸ κι ἀνυψονόμουν σέ μιάν ἀποθέωση ἀρνη-
μένων ἄστρον

γιατί, ἔτσι πολιορκημένη ἀπ' ἔξω κι ἀπό μέσα,

ἄλλος δρόμος δέ μοῦμενε παρά μονάχα πρὸς τά πάνω ἢ πρὸς τά κάτω,

— Ὅχι, δέ φτάνει.

Ἄφησέ με νάρθω μαζί σου.

Τό ξέρω ἡ ὥρα πιά εἶναι περασμένη, Ἄφησέ με,

115 γιατί τόσα χρόνια, μέρες καί νύχτες καί πορφυρά μεσημέρια,
ἔμεινα μόνη,

ἀνένδοτη, μόνη καί πάναγνη,

ἀκόμη στή συζυγική μου κλίνη πάναγνη καί μόνη,

γράφοντας ἐνδόξους στίχους στά γόνατα τοῦ Θεοῦ,

στίχους πού, σέ διαθεθαῖω, θά μείνουνε σά λαξευμένοι σέ ἄμειπτο

15. στ. 83' ατμιζομαι: κατασκευασμένο ρήμα, ανάμεσα στο ατμιζώ (= βγάλω ατμούς) και στο εξατμιζομαι.

16. ἄλκιμα: (<ἀλκή: ρώμη) ρωμαλέα.

17. στ. 89' Η φράση ἔχει χαρακτήρα αποφθεγματικό. Ο θαυμασμός ανατροφοδοτούμενος ματαιώνει την πράξη, στην προκειμένη περίπτωση το ερωτικό δίωμα.

18. πάναστρα: ὅλα ἀστέρια ἢ φωτεινά σαν ἀστέρια.

μάρμαρο¹⁹

100 πέρα απ' τή ζωή μου και τή ζωή σου, πέρα πολύ. Δέ φτάνει.
"Αφησέ με νάρθω μαζί σου.

Τούτο τό σπίτι²⁰ δέ μέ σηκώνει πιά.

Δέν άντέχω νά τό σηκώνω στή ράχη μου.

Πρέπει πάντα νά προσέχεις, νά προσέχεις,

105 νά στεριώνεις τόν τοίχο μέ τό μεγάλο μπουφέ

νά στεριώνεις τόν μπουφέ μέ τό πανάρχαιο σκαλιστό τραπέζι

νά στεριώνεις τό τραπέζι μέ τίς καρέκλες

νά στεριώνεις τίς καρέκλες μέ τά χέρια σου

νά βάζεις τόν ώμο σου κάτω απ' τό δοκάρι πού κρέμασε.

110 Και τό πιάνο, σά μαύρο φέρετρο κλεισμένο. Δέν τολμάς νά τ' ανοίξεις.

"Όλο νά προσέχεις, νά προσέχεις, μήν πέσουν, μήν πέσεις. Δέν άντέχω.

"Αφησέ με νάρθω μαζί σου.

Τούτο τό σπίτι, παρ' όλους τούς νεκρούς του, δέν έννοει νά πεθάνει.

Έπιμένει νά ζει μέ τούς νεκρούς του

115 νά ζει απ' τούς νεκρούς του

νά ζει απ' τή θεβαιότητα του θανάτου του

και νά νοικοκυρεύει ακόμη τούς νεκρούς του σ' έτοιμόρροπα κρεβάτια

19. στ. 99: Οι στίχοι της γυναίκας, οι λαξευμένοι σε άμειπτο μάρμαρο, αφορούν προφανώς μία ποίηση απομακρυσμένη από τη ζωή. Πρόκειται για μία έμμεση κριτική του Γιάννη Ρίτσου στην άποψη «η Τέχνη για την Τέχνη». Με τρόπο άμεσο η κριτική του αυτή εκφράζεται στο ποίημα *Το χρέος των ποιητών* (βλ. Παράλληλα κείμενα) απ' όπου και ο χαρακτηριστικός στίχος:

Ξέρω πολλά ποιήματα που πνίγηκαν στο χρυσό πηγάδι της σελήνης.

20. στ. 102: Το σπίτι, ως σύμβολο του απομονωμένου, ασφυκτικά κλειστού και καταφροντού εσωτερικού χώρου, συναντάται και στη σύνθεσή με τον εύγλωττο τίτλο *Το νεκρό σπίτι* (1962) της Τέταρτης Διάστασης:

*Ένα κόκκινο ποτάμι κυκλόφερνε το σπίτι μας
ξεκόψαμε απ' τον έξω κόσμο
αργότερα μας ξέχασε κι ο κόσμος.*

καί ράφια.²¹

Ἄφησέ με νᾶρθω μαζί σου.

120 Ἐδῶ, ὅσο σιγά κι ἂν περπατήσω μές στήν ἄγνα τῆς βραδιάς,
εἴτε μέ τίς παντοῦφλες, εἴτε ξυπόλυτη,

κάτι θά τρίξει. — ἓνα τζάμι ραγίζει ἢ κάποιος καθρέφτης.²²

κάποια θήματα ἀκούγονται. — δέν εἶναι δικά μου.

Ἔξω, στό δρόμο μπορεῖ νά μήν ἀκούγονται τούτα τά θήματα. —

ἡ μεταμέλεια, λένε, φοράει ξυλοπάπουτσα.²³ —

125 κι ἂν κάνεις νά κοιτάξεις σ' αὐτόν ἢ στόν ἄλλον καθρέφτη,

πίσω ἀπ' τή σκόνη καί τίς ραγισματιές.²⁴

διακρίνεις πύθαιμό καί πύθαιμα τεμαχισμένο τό πρόσωπό σου,

τό πρόσωπό σου πού ἄλλο δέ ζήτησες στή ζωή παρά νά τό κρατήσεις
καθάρια κι ἀδιαίρετο.

Τά χεῖλη τοῦ ποτηριοῦ γυαλίζουν στό φεγγαρόφωτο

130 σάν κυκλικό ξυράφι — πῶς νά τό φέρω στά χεῖλη μου;

ὅσο κι ἂν διψῶ. — πῶς νά τό φέρω; — Βλέπεις;

ἔχω ἀκόμη διάθεση γιά παρομοιώσεις. — αὐτό μου ἀπόμεινε.

21. στ. 113-117· Βλ. Γιάννης Ρίτσος, *Ελένη*:

Δεν ξέρω γιατί μένουν ὄχι μέσα οἱ νεκροί, χωρίς τή συμπάθεια κανενός
δεν ξέρω τι θέλουν

καί τριγυρνῶν στις κάμαρες μέ τα καλά τους ρούχα, τα καλά τους παπούτσια
θερνικωμένα αρυτιόωτα, κι ἀθόρυβα ωστόσο σαν νά μή πατάνε κάτω.

Πιάνουν τον τόπο, ξαπλώνουν ὅπου τύχει, στις δύο κουνιστές πολυθρόνες,

χάμου στο πάτωμα ἢ μέσα στο λουτρό· ξεχνοῦν τή βρύση νά στάζει·

ξεχνοῦν τὰ μισχοσάπωνα νά λιώνουν στο νερό.

22. στ. 121· Το ράγισμα τοῦ καθρέφτη θεωρεῖται σημάδι κακοτυχίας στις δοξασίες
πολλῶν λαῶν τοῦ κόσμου.

23. στ. 124· Ἡ μεταφορά ἔχει προφανῶς τήν ἐννοια ὅτι ἡ μεταμέλεια, ὅταν μάλιστα
αφορᾷ μια γυναίκα που θρίσκειται στη δύση τοῦ βίου της, εἶναι ἓνα βασανιστικό συναίσθη-
μα, ὅπως ὁ ενοχλητικός καί επίμονος ἦχος που κάνουν τὰ ξυλοπάπουτσα.

24. στ. 125-126· Ὁ καθρέφτης, ὡς σύμβολο αὐτογνωσίας ἐδῶ, ἀποκαλύπτει ἓνα κα-
τακερατισμένο πρόσωπο, ἓνα πολυδιασπασμένο εσωτερικό κόσμη.

αυτό μέ θεβαιώνει ακόμη πώς δέ λείπω.

Ἄφησέ με νάρθω μαζί σου.

- 135 Φορές-φορές, τήν ὥρα πού βραδιάζει, ἔχω τήν αἴσθησι
πώς ἔξω ἀπ' τά παράθυρα περνάει ὁ ἀρκουδιάρης μέ τή γριά βαρεία
του ἀρκούδα²⁵
μέ τό μαλλί της ὄλο ἀγκάθια καί τριβόλια²⁶
σηκώνοντας σκόνη στό συνοικιακό δρόμο
ἕνα ἐρημικό σύννεφο σκόνη πού θυμιάζει²⁷ τό σούρουπο
- 140 καί τά παιδιά ἔχουν γυρίσει σπίτια τους γιά τό δεῖπνο καί δέν τ' ἀφή-
νουν πιά νά βγοῦν ἔξω
μ' ὄλο πού πίσω ἀπ' τούς τοίχους μαντεύουν τό περπάτημα τῆς γριάς
ἀρκούδας —
κ' ἡ ἀρκούδα κουρασμένη πορεύεται μέσ στή σοφία τῆς μοναξιάς της,
μήν ξέροντας γιά πού καί γιατί —
ἔχει βαρύνει, δέν μπορεῖ πιά νά χορεύει στά πισινά της πόδια
δέν μπορεῖ νά φοράει τή δαντελένια σκουφίτσα της νά διασκεδάζει τά
παιδιά, τούς ἀργόσχολους, τούς ἀπαιτητικούς,
- 145 καί τό μόνο πού θέλει εἶναι νά πλαγιάσει στό χῶμα
ἀφήνοντας νά τήν πατάνε στήν κοιλιά, παίζοντας ἔτσι τό τελευταῖο
παιχνίδι της,
δείχνοντας τήν τρομερή της δύναμη γιά παραίτησι,
τήν ἀνυπακοή της στά συμφέροντα τῶν ἄλλων, στούς κρίκους τῶν
χειλιῶν της, στήν ἀνάγκη τῶν δοντιῶν της,
τήν ἀνυπακοή της στόν πόνο καί στή ζωή
- 150 μέ τή σίγουρη συμμαχία τοῦ θανάτου — ἔστω κ' ἐνός ἀργοῦ θανάτου —

25. στ. 136: Τό σύμβολο τῆς ἀρκούδας συναντάται καί σε δύο κείμενα τοῦ σχολιακοῦ εγχειριδίου ΚΝΑ τῆς Β' Λυκείου: στο ποίημα τοῦ Ἀγγελου Σικελιανοῦ *Ἱερά οδός* καί στο πεζογράφημα τοῦ Μιχαήλ Μητσάκη, *Ἀρκούδα*.

26. *τριβόλια*: τὸ ζιζάνιο «κολλητσίδα», πού μπλέκεται στο μαλλί των ζώων.

27. *θυμιάζω* καί *θυμιατίζω*· καίω θυμίαμα... ἡ λέξη ἐδῶ με μεταφορική σημασία.

τήν τελική της άνυπακοή στό Θάνατο μέ τή συνέχεια καί τή γνώση
τῆς ζωῆς
πού ἀνηφοράει μέ γνώση καί μέ πράξη πάνω ἀπ' τή σκλαβιά της.²⁸

Μά ποιός μπορεί νά παίξει ὡς τό τέλος αὐτό τό παιγνίδι;
Κ' ἡ ἀρκούδα σηκώνεται πάλι καί πορεύεται
150 ὑπακούοντας στό λουρί της, στούς κρίκους της, στά δόντια της,
χαμογελώντας μέ τά σκισμένα χεῖλη της στίς πενταροδεκάρες πού τῆς
ρίχνουνε τά ὠραῖα κι ἀνυποψίαστα παιδιά
(ὠραῖα ἀκριβῶς γιατί εἶναι ἀνυποψίαστα)
καί λέγοντας εὐχαριστῶ. Γιατί οἱ ἀρκουῶδες πού γεράσανε
τό μόνο πού ἔμαθαν νά λένε εἶναι: εὐχαριστῶ, εὐχαριστῶ.
160 Ἄφρησέ με νάρθω μαζί σου.

Τοῦτο τό σπίτι μέ πνίγει. Μάλιστα ἡ κουζίνα
εἶναι σάν τό θυθό τῆς θάλασσας. Τά μπρίκια²⁹ κρεμασμένα γυαλίζουν
στά στρογγυλά, μεγάλα μάτια ἀπίθανων ψαριῶν,
τά πιάτα σαλεύουν ἀργά σάν τίς μέδουσες,³⁰
165 φύκια κι ὄστρακα πιάνονται στά μαλλιά μου — δέν μπορῶ νά τά ξε-
κολλήσω ὕστερα,
δέν μπορῶ ν' ἀνέβω πάλι στήν ἐπιφάνεια —

28. στ. 152^ο ἀνηφοράει μέ γνώση καί μέ πράξη ἡ σύζευξη θεωρίας καί πράξης εἶναι θεμελιώδη μαρξιστική ἀρχή. Βλ. ἐπίσης Γιάννης Ρίτσος, *Ρωμισύνη*, 1954: *Ἡ ζωή τραβάει τήν ἀνηφόρα...* (Κ.Ν.Α Λ' Λυκείου).

29. στ. 162^ο ἡ ἀναφορά σε ἀντικείμενα καθημερινῆς χρήσης εἶναι χαρακτηριστική στήν ποίηση τοῦ Γιάννη Ρίτσου:

Νύχτα μεγάλη σαν ταψί στου γανωτζή τον τοίχο (Ρωμισύνη).

Σημειώνει σχετικά ὁ Δημ. Μαρωνίτης: «ἡ ποίησή του καθιερώνει (= καθιστά ἱερό) οτιδήποτε κοινό καί ἀσήμαντο τρίβεται μέ τήν καθημερινότητά μας, δίχως νά διεκδικεῖ υψηλή αγοραστική ἀξία στήν ποίηση καί στή γλώσσα» (βλ. Δημ. Μαρωνίτης, «Ἡ τιμή τοῦ χρυσοῦ καί ἡ τιμή τῆς πέτρας», *Διαλέξεις*, Στιγμή 1986).

30. μέδουσα: τὸ υδρόβιο ἀσπόνδυλο ζῶο πού ἡ ἐπαφή μαζί του προκαλεῖ δερματικούς ἐρεθισμούς.

ὁ δίσκος μου πέφτει ἀπ' τὰ χέρια ἀήχως, — σωριάζομαι —
καί βλέπω τίς φουσαλίδες ἀπ' τήν ἀνάσα μου ν' ἀνεβαίνουν, ν' ἀνεβαί-
νουν

- καί προσπαθῶ νά διασκεδάσω κοιτάζοντάς τες
170 κι ἀναρωτιέμαι τί θά λέει ἄν κάποιος βρίσκεται ἀπό πάνω καί βλέπει
αὐτές τίς φουσαλίδες,
τάχα πώς πνίγεται κάποιος ἢ πώς ἕνας οὕτης ἀνιχνεύει τούς βυθούς;³¹

Κι ἀλήθεια δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἀνακαλύπτω ἐκεῖ, στό βάθος
τοῦ πνιγμοῦ,

- κοράλλια καί μαργαριτάρια καί θησαυρούς ναυαγισμένων πλοίων,
ἀπρόοπτες συναντήσεις, καί χτεσινά καί σημερινά καί μελλούμενα,
175 μιάν ἐπαλήθευση σχεδόν αἰωνιότητας,
κάποιο ξανάσασμα, κάποιο χαμόγελο ἀθανασίας, ὅπως λένε,
μιάν εὐτυχία, μιὰ μέθη, κ' ἐνθουσιασμόν ἀκόμη,
κοράλλια καί μαργαριτάρια καί ζαφείρια·
μονάχα πού δέν ξέρω νά τά δώσω — ὄχι, τά δίνω·
180 μονάχα πού δέν ξέρω ἄν μπορούν νά τά πάρουν — πάντως ἐγώ τά
δίνω.³²

Ἄφησέ με νάρθω μαζί σου.

Μιά στιγμή, νά πάρω τή ζακέτα μου.

Τοῦτο τόν ἄστατο καιρό, ὅσο νᾶναι, πρέπει νά φυλαγόμεστε.

Ἔχει ὑγρασία τά βράδια, καί τό φεγγάρι

31. στ. 171· Ἡ κατάδυση στο βυθό που είναι κατάδυση στη μνήμη, στο παρελθόν βίωμα και, αν μιλήσουμε με όρους ψυχολογικούς, στο υπασυνείδητο, γίνεται με μεταφορές και εικόνες από τον υποθαλάσσιο κόσμο.

32. στ. 172-180· Στους στίχους αυτούς έχουμε ένα σχόλιο για την ίδια τη λειτουργία της ποίησης, η οποία επιτρέπει, ακόμα και στο βάθος του πνιγμού, μιαν επαλήθευση αἰωνιότητας. (Ας μη ξεχνάμε πως η ηρωίδα του μονολόγου είναι ποιήτρια). Βλ. Ν. Προκοπάκη, «Η Αλεπού, ο Πελαργός και ο Μυθοπλάστης: Ακόμα μια πρόταση για τη Σονάτα του Σεληνόρωτος»: Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1991.

185 δέ σου φαίνεται, ἀλήθεια, πώς ἐπιτείνει τὴν ψύχρα;³³

Ἄσε νά σου κουμπώσω τό πουκάμισο — τί δυνατό τό στῆθος σου,
— τί δυνατό φεγγάρι, — ἡ πολυθρόνα, λέω — κι ὅταν σηκώνω τό
φλιτζάνι ἀπ' τό τραπέζι
μένει ἀπό κάτω μιά τρύπα σιωπῆς, βάζω ἀμέσως τὴν παλάμη μου ἐ-
πάνω

νά μὴν κοιτάξω μέσα, — ἀφήνω πάλι τό φλιτζάνι στή θέση του·
190 καί τό φεγγάρι μιά τρύπα στό κρανίο τοῦ κόσμου — μὴν κοιτάξεις
μέσα,

εἶναι μιά δύναμη μαγνητική³⁴ πού σέ τραβάει — μὴν κοιτάξεις, μὴν κοι-
τάχτε,

ἀκούστε με πού σᾶς μιλάω — θά πέσετε μέσα. Τοῦτος ὁ ἴλιγγος
ώραῖος, ἀνάλαφρος — θά πέσεις, —
ἓνα μαρμάρينو πηγᾶδι τό φεγγάρι,

195 ἴσκιος σαλεύουν καί βουβά φτερά,³⁵ μυστηριακές φωνές — δέν τίς ἀκού-
τε;

33. στ. 185· Αἰξίζει να παρατηρηθεῖ πως το φεγγάρι δεν ἔχει ἓνα σταθερό συμβολικό ρόλο στο ποίημα:

καλό φεγγάρι (στ. 2)

ἐπιτείνει τὴν ψύχρα (στ. 185)

δυνατό φεγγάρι (στ. 187)

ἓνα μαρμάρينو πηγᾶδι το φεγγάρι (στ. 194).

34. στ. 191· Η παράσταση μπορεί απλῶς να παραπέμπει σε ψυχολογικές παραισθήσεις (ἴλιγγος του σκότους). Για τις «μαύρες τρύπες» στο διάστημα ἦταν ἤδη γνωστό πως πρόκειται για υποθετικά ουράνια σώματα — προϊόντα συνήθως «θανάτου» γιγαντιαίων ἀστρων — που, ἐξαιτίας του ισχυρότατου πεδίου βαρύτητάς τους, ἔλκουν και καταβροχθίζουν οτιδήποτε περιέρχεται στην ακτίνα ισχύος τους, ἀκόμα και το φως! Ο συνειρμός στο ποίημα, ἔχει ως αφετηρία του, το ἴχνος που αφήνει ἡ βάση του φλιτζανιού πάνω σ' ἓνα σκονισμένο τραπέζι.

35. στ. 195· Το θέμα της ομιλούσας σιωπῆς εἶναι κοινός τόπος στην ποίηση του Ρίτσου:

...Μα ο ἦχος διατηρεῖται—

θόρυβοι, γδούποι συρσίματα — το βουητό της σιωπῆς...

(Ελένη, 1971)

- Βαθύ-βαθύ τό πέσιμο.³⁶
 βαθύ-βαθύ τό ανέβασμα,
 τό αέρινο ἄγαλμα κρουστό μέσ στ' ἀνοιχτά φτερά του.³⁷
 βαθειά-βαθειά ἡ ἀμειλικτη εὐεργεσία τῆς σιωπῆς. —
- 200 τρέμουσες φωταψίες τῆς ἄλλης ὄχθης, ὅπως ταλαντεύεσαι μέσ στό ἴ-
 διο σου τό κύμα,
 ἀνάσα ὠκεανοῦ. Ὠραῖος, ἀνάλαφρος
 ὁ ἴλιγγος τοῦτος. — πρόσεξε. Θά πέσεις. Μήν κοιτᾶς ἐμένα,
 ἐμένα ἡ θέση μου εἶναι τό ταλάντευμα — ὁ ἐξαίσιος ἴλιγγος. Ἔτσι κά-
 θε ἀπόβραδο
 ἔχω λιγάκι πονοκέφαλο, κάτι ζαλάδες.
- 205 Συχνά πετάγομαι στό φαρμακεῖο ἀπέναντι γιά καιμιάν ἀσπιρίνη,
 ἄλλοτε πάλι βαριέμαι καί μένω μέ τόν πονοκέφαλό μου
 ν' ἀκούω μέσ στούς τοίχους τόν κούφιο θόρυβο πού κάνουν οἱ σιωλήνες
 τοῦ νεροῦ,
 ἡ ψῆνω ἕναν καφέ, καί, πάντα ἀφηρημένη,
 ξεχνιέμαι κ' ἐτοιμάζω δυό — ποιός νά τόν πιεῖ τόν ἄλλον; —
- 210 ἀστεῖο ἀλήθεια, τόν ἀφήνω στό περβάζι να κρυώνει
 ἡ κάποτε πίνω καί τόν δεύτερο, κοιτάζοντας ἀπ' τό παράθυρο τόν πρά-

ἀλλά και σε ποιήματά του ἄλλης ατμόσφαιρας:

...Στη δίκη

τον ρώτησαν, τον ξαναρώτησαν

Εἰκείνος οὔτε λέξη...

Τότε ο πρόεδρος

χτύπησε το κουδούνι δυνατά, φώναξε οργιστήκε:

να γίνει ησυχία

να μην ακούγεται η σιωπή του κατηγορουμένου!

(Μαρτυρίες Α', 1963)

36. Στους στίχους 196-199 ἡ ἀπόλυτη ἐνδοστροφήια τῆς γυναίκας ἐκφράζεται με
 ιαμβικούς στίχους που, σε συνδυασμό με τον ελεγειακό τους χαρακτήρα, θυμίζουν στιχομυ-
 γία μοιρολόγιου.

37. στ. 198: Ὑπάρχει ἀνάλογη εἰκόνα στους στίχους 20-25.

σινο γλόμπο τοῦ φαρμακείου
 σάν τό πράσινο φῶς ἑνός ἀθόρυβου τραίνου πού ἔρχεται νά μέ πάρει
 μέ τά μαντῖλια μου, τά στραβοπατημένα μου παπούτσια, τή μαύρη
 τσάντα μου, τά ποιήματά μου,
 χωρίς καθόλου θαλίτσες — τί νά τίς κάνεις;
 215 Ἐφησέ με νᾶρθω μαζί σου.
 Ἄ, φεύγεις; Καληνύχτα. Ὁχι, δέ θᾶρθω. Καληνύχτα.
 Ἐγώ θά βγῶ σέ λίγο. Εὐχαριστῶ. Γιατί, ἐπιτέλους, πρέπει
 νά βγῶ ἀπ' αὐτό τό τσακισμένο σπίτι.
 Πρέπει νά δῶ λιγάκι πολιτεία,³⁸ — ὄχι, ὄχι τό φεγγάρι —
 220 τήν πολιτεία μέ τά ροζιασμένα χέρια τῆς, τήν πολιτεία τοῦ μεροκάμα-
 του,
 τήν πολιτεία πού ὀρκίζεται στό ψωμί καί στή γροθιά τῆς
 τήν πολιτεία πού ὄλους μᾶς ἀντέχει στή ράχη τῆς
 μέ τίς μικρότητές μας, τίς κακίες, τίς ἔχτρες μας,

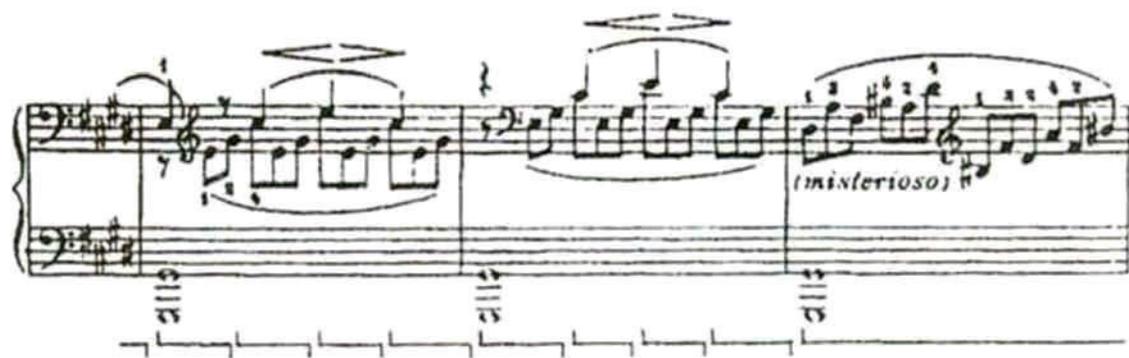
38. στ. 219 κ.ε.: Ἡ ὑμνητική ἀναφορά στην πολιτεία ἀποφορτίζει τό ποίημα ἀπό τό βαρὺ κλίμα τῆς φθορᾶς καί ὁδηγεῖ τὴν ὅλη σύνθεσή στον οἰκεῖο ιδεολογικό χώρο τοῦ Ρίτσου: στο χώρο μίας ποιήτης κοινωνικῶν προεκτάσεων. Με ευκρινέστερο τρόπο ὁ ὕμνος στην πολιτεία τοῦ μόχθου καί τοῦ μεροκάματου ἀπαντᾶται σε ποιήματα με ἀμιγῆ, ιδεολογικό προσανατολισμό, ὅπως εἶναι ἡ *Ανυπόταχτη πολιτεία* (βλ. ΚΝΑ, Γ' Λυκείου):

*Ἄ πολιτεία, πολιτεία, ἀγαπημένη μου,
 με τους κεραυνούς σου μυστικά αποθηκευμένους στους υπονόμους
 κάτω στα υπόγεια, βαθιά βαθιά με το χτικιό με τη φτώχεια
 και με την τρέλα
 Ἄ πολιτεία του τίμιου ιδρώτα,
 ἡ νύχτα σου με το εκδρομικό σακίδιο στον ὤμο τῆς
 γυρνώντας ἀπ' τὴν Κυριακή πρὸς τὴ Δευτέρα,
 με τις πευκοβελόνες στα μαλλιά τῆς
 και με το κοκκινόχρωμα στα χέρια τῆς — Ανυπόταχτη, ανυπόταχτη, ανυπόταχτη,

 Ἄχ πολιτεία ἀλλοπαρμένη με τα ροζιασμένα χέρια σου.*

μέ τις φιλοδοξίες, τήν ἀγνοιά μας καί τά γερατειά μας, —
 225 ν' ἀκούσω τά μεγάλα βήματα τῆς πολιτείας,
 νά μήν ἀκούω πιά τά βήματά σου
 μήτε τά βήματα τοῦ Θεοῦ, μήτε καί τά δικά μου βήματα. Καληνύχτα.

(Τό δωμάτιο σκοτεινιάζει. Φαίνεται πώς κάποιο σύννεφο θάκρυψε τό φεγγάρι. Μονομιᾶς, σάν κάποιο χέρι νά δυνάμωσε τό ραδιόφωνο τοῦ γειτονικοῦ μπάρ, ἀκούστηκε μιᾶ πολύ γνωστή μουσική φράση. Καί τότε κατάλαβα πώς ὅλη τούτη τή σκηνή τή συνόδευε χαμηλόφωνα ἡ «Σονάτα τοῦ Σεληνόφωτος».³⁹ μόνο τό πρῶτο μέρος. Ὁ Νέος θά κατηγοροῦναι τώρα μ' ἓνα εἰρωνικό κ' ἴσως συμπονητικό χαμόγελο στά καλογραμμένα χεῖλη του καί μ' ἓνα συναίσθημα ἀπελευθέρωσης. Ὅταν θά φτάσει ἀκριβῶς στόν Ἄη-Νικόλα, πρῖν κατέβει τή μαρμαρίνη σκάλα, θά γελάσει, — ἓνα γέλιο δυνατό, ἀσυγκράτητο. Τό γέλιο του δέ θ' ἀκουστεῖ καθόλου ἀνάρμοστα κάτω ἀπ' τό φεγγάρι. Ἴσως τό μόνο ἀνάρμοστο νάναί τό ὅτι δέν εἶναι καθόλου ἀνάρμοστο. Σέ λίγο ὁ Νέος θά σωπάσει, θά σοβαρευτεῖ καί θά πει: «Ἡ παρακμή μιᾶς ἐποχῆς». Ἔτσι, ὀλοτέλα ἤσυχος πιά, θά ξεκουμπώσει πάλι τό πουκάμισό του καί θά τραβήξει τό ὄρομο του. Ὅσο γιά τή γυναίκα μέ τά μαῦρα, δέν ξέρω ἂν βγῆκε τελικά ἀπ' τό σπίτι. Τό φεγγαρόφωτο λάμπει ξανά. Καί στίς γωνιές τοῦ δωματίου οἱ σκιές σφίγγονται ἀπό μιάν ἀβάσταχτη μετάνοια, σχεδόν ὀργή, ὄχι τόσο γιά τή ζωή, ὅσο γιά τήν ἀχρηστη ἐξομολόγησή. Ἄκουτε; Τό ραδιόφωνο συνεχίζει):

ΑΘΗΝΑΙ, Ἰούλιος 1956

39. Σονάτα τοῦ Σεληνόφωτος: Πρόκειται γιά τό κλασσικό μουσικό ἔργο Σονάτα τοῦ Σεληνόφωτος τοῦ γερμανοῦ μουσικοσυνθέτη Λουδοβίκου Μπετόβεν (1770-1827).