Γιατί μ’αγάπησες – Μαρία Πολυδούρη

Η ποιήτρια και το έργο της

Η Μαρία Πολυδούρη (1902-1930), λυρική ποιήτρια της γενιάς των νεοσυμβολιστών του μεσοπολέμου και πρωτοπόρος της ελληνικής νεορομαντικής σχολής του Μεσοπολέμου (γενιά του 1920), γεννήθηκε στην Καλαμάτα, όπου τελείωσε τις σπουδές της και εργάστηκε για ένα διάστημα στη Νομαρχία. Το 1921 μετατίθεται στην Αθήνα και γνωρίζεται με τον Κώστα Καρυωτάκη. Τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής της τα περνά κλεισμένη σε σανατόριο προσβεβλημένη από φυματίωση.

Δημοσίευσε δύο ποιητικές συλλογές: «Οι τρίλιες που σβήνουν» (1928) και «Ηχώ στο χάος» (1929). Η ποίησή της διακρίνεται από ένα προσωπικό λυρισμό, όπως αυτόν που θα συναντούσαμε στις μυστικές σελίδες ενός ημερολογίου ή σε μια ερωτική επιστολή. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησης της ανταποκρίνονται στα ρεύματα του νεοσυμβολισμού και του νεορομαντισμού, κύριος εκπρόσωπος των οποίων θεωρείται ο Κ. Καρυωτάκης: η αίσθηση της κόπωσης, της απαισιοδοξίας, επιθυμία του ανέφικτου, ταύτιση ζωής-τέχνης, ατμόσφαιρα φθοράς και παρακμής, παραίτηση από τη ζωή και την ελπίδα, απουσία ιδανικών, απομόνωση στον ιδιωτικό χώρο.

Το ποίημα του βιβλίου μας

Ανήκει στη συλλογή «Οι τρίλιες που σβήνουν» (1928). Η ποιήτρια χρησιμοποιεί την ποίηση για να δείξει το μέγεθος του έρωτά της. Αναφέρεται στον έρωτα που σημάδεψε τη ζωή της για τον ποιητή Κώστα Καρυωτάκη.

Θέματα:

• Η ποίηση στην υπηρεσία του έρωτα

• Ο έρωτας είναι ο μοναδικός λόγος για να ζει κανείς και να γράφει ποίηση.

• Η ποίηση ως μέσο εξωτερίκευσης του ερωτικού βιώματος

• Η ζωή και η τέχνη βρίσκουν δικαίωση μόνο στην αγάπη.

* Θεματικά μοτίβα: έρωτας και θάνατος
* Συναισθήματα που μας προκαλεί το ποίημα:
* Μελαγχολία,
* θλίψη,
* αίσθημα ανολοκλήρωτου.

Εναλλαγή ενεστώτα και αορίστου

• Η χρήση του αορίστου (αγάπησες, κράτησες, φίλησες, κύτταξαν…) δείχνει ότι η ευτυχία για τον έρωτα στον οποίο αναφέρεται το τραγούδι της ποιήτριας ανήκει στο παρελθόν.

• Η χρήση του ενεστώτα (έχω, είμαι…) δείχνει ότι αυτό που έγινε στο παρελθόν έχει τη δύναμη να καθορίζει το παρόν ακόμα και το μέλλον

Η λειτουργία του β΄ προσώπου

1. **Συνδυασμός α' και β' προσώπου**: Το ποίημα εναλλάσσει το "εγώ" και το "εσύ", σαν να υπάρχει μια συνομιλία ανάμεσα στην ποιήτρια και το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται. Αυτή η τεχνική κάνει το ποίημα να μοιάζει με ημερολόγιο, ερωτικό διάλογο ή ακόμα και μια επιστολή γεμάτη συναισθήματα.
2. **Άμεσος και ζωντανός λόγος:** Ο τρόπος γραφής είναι πολύ άμεσος και παραστατικός, κάνοντας τον αναγνώστη να νιώθει τα συναισθήματα πιο έντονα.
3. **Προσωπική αναφορά:** Το ποίημα αναφέρεται ξεκάθαρα σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, κάνοντάς το να φαίνεται πιο προσωπικό και γεμάτο νόημα
4. **Λυρισμός και έμμεση εξομολόγηση:** Η ποιήτρια δεν μιλάει άμεσα για τη δική της αγάπη, αλλά περιγράφει την αγάπη του άλλου προς εκείνη. Μέσα από αυτή την αντανάκλαση, όμως, καταφέρνει να εκφράσει τα δικά της συναισθήματα, προσθέτοντας μια λυρική ομορφιά στο ποίημα.

Εκφραστικά μέσα:

• Το σχήμα του κύκλου, αφού σε κάθε στροφή ο τελευταίος στίχος είναι επανάληψη του πρώτου (μουσικότητα, συνοχή)

• Παρομοίωση: «είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο»

• Μεταφορά: «έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα», «της ύπαρξής μου στέμμα», «βασίλεψες».

• Εικόνα: το ολάνοιχτο κρίνο.

• Συνεκδοχή: «τα μάτια σου με κύτταξαν»

• Υπερβολή: «Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα»

• Επανάληψη λέξεων και φράσεων, όπως «γιατί μ’ αγάπησες», «ζωή», «ωραία»…

• Ποιητική αποστροφή: «ωραίε»

Γλώσσα: Η γλώσσα είναι ζωντανή δημοτική με χαρακτηριστική αμεσότητα.

Ύφος: Το ύφος είναι απλό, λυρικό και ο τόνος εξομολογητικός.

Μέτρο και Ομοιοκαταληξία: Το μέτρο είναι ιαμβικό και παρατηρείται σταυρωτή ομοιοκαταληξία (1-5, 2-4). Ο 3ος στίχος λειτουργεί ως άξονας συμμετρίας. Η οµοιοκαταληξία δεν κρίνεται εύστοχη, γιατί γίνεται µε την επανάληψη 1ου και 5ου στίχου κάθε στροφής. Γενικά ο στίχος χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία.

Δομή:

* Ενότητα 1η : α΄ στροφή: Η αιτία της ποιητικής έκφρασης
* Ενότητα 2η : β΄ στροφή: Η αισθητοποίηση του ερωτικού βιώματος
* Ενότητα 3η : γ΄ στροφή: Η συναισθηματική πληρότητα, συνάντηση των ψυχών
* Ενότητα 4η : δ’ στροφή: Η δύναμη της ματιάς: απόλαυση και πόνος
* Ενότητα 5η : ε’ στροφή: Δισταγμός και πληρότητα στην αγάπη
* Ενότητα 6η : στ’ στροφή: Η ευτυχία της αποδοχής και της σύνδεσης
* Ενότητα 7η : ζ΄ στροφή: Η νοηματοδότηση της ζωής.
* Ενότητα 8η : η’ στροφή: Η φύση ως δώρο της αγάπης
* Ενότητα 9η : θ΄ στροφή: Η υπέρβαση του θανάτου.

Τίτλος:

Η χρήση του β' προσώπου δείχνει ότι η ποιήτρια μιλάει άμεσα σε κάποιον και του αφιερώνει το ποίημα. Δεν μιλάει γενικά για την αγάπη, αλλά για τη δική της αγάπη προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο τίτλος του ποιήματος γίνεται πιο ξεκάθαρος μέσα από το κείμενο, αφού η φράση του τίτλου επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, μερικές φορές και με παραλλαγές. Αυτό βοηθά να δένεται το ποίημα και να αποκτά συνοχή.

Η λέξη "μόνο" δείχνει ότι το ποίημα είναι αφιερωμένο στην αγάπη που της έδωσε ο αγαπημένος της. Η επανάληψη της λέξης (10 φορές) περιγράφει διάφορους τρόπους που αυτή η αγάπη εκφράστηκε και τις όμορφες στιγμές που χάρισε στην ποιήτρια. Η αγάπη παρουσιάζεται σαν κάτι τέλειο και εξιδανικευμένο.

Ανάλυση:

1η στροφή: Το ρήμα "τραγουδώ" δεν σημαίνει μόνο ότι η ποιήτρια τραγουδά, αλλά ότι εκφράζεται μέσα από την ποίηση. Από τη στιγμή που εμπνέεται μέχρι που γράφει το ποίημα, όλη η διαδικασία είναι για εκείνη ένας τρόπος να μιλήσει για την αγάπη.

Η αγάπη που περιγράφει γεννήθηκε στο παρελθόν, παραμένει σημαντική σε κάθε εποχή και κατάσταση («ήλιο», «καλοκαίρι», «βροχή», «χιόνια») και γεμίζει την ψυχή της με ευτυχία και ολοκλήρωση. Το ποίημα γράφτηκε για να μοιραστεί αυτή την αγάπη με τους άλλους. Η ποιήτρια ομολογεί ότι δημιουργεί ποίηση επειδή αγαπήθηκε. Με άλλα λόγια, η αγάπη δίνει αξία στην τέχνη της. Οι χρόνοι που χρησιμοποιεί (αόριστος και ενεστώτας) δείχνουν ότι αυτή η εμπειρία του παρελθόντος έχει ακόμα επίδραση στο παρόν.

2η στροφή: Η αγάπη εδώ εκφράζεται μέσα από την αίσθηση της αφής και εξηγείται τι είδους αγάπη είναι αυτή: είναι ερωτική αγάπη. Το άγγιγμα και το φιλί που έλαβε την έκαναν να νιώσει «ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο» και της άφησαν ένα «ρίγος» στην ψυχή. Αυτή η ένταση δείχνει τη δύναμη της ερωτικής αγάπης που συνεχίζει να τη συγκλονίζει ακόμα και τώρα Ο ενεστώτας και η λέξη "ακόμα" τονίζουν ότι, παρόλο που αυτή η αγάπη ανήκει στο παρελθόν, συνεχίζει να επηρεάζει το παρόν και πιθανώς το μέλλον. Το επίθετο "ωραία" δείχνει την καθαρότητα, την αγνότητα και την ψυχική εξύψωση που έφερε η αγάπη στη ζωή της ποιήτριας.

3η στροφή: Από την αίσθηση της αφής περνάμε στην αίσθηση της όρασης. Η ποιήτρια περιγράφει τη δύναμη του ερωτικού βλέμματος, που εκφράζει συναισθήματα με έναν μοναδικό τρόπο. Αυτό το βλέμμα, όταν υπάρχει αμοιβαία έλξη, γίνεται πηγή απόλυτης ευτυχίας και δίνει βαθύτερο νόημα στην ύπαρξη.

4η στροφή: Συνεχίζεται το μοτίβο της οπτικής επαφής της τρίτης στροφής. «… όπως πέρναα με καμάρωσες και στη ματιά σου… να πονάει». Εκείνος καμαρώνει (θαυμάζει) την αγαπημένη του. Εκείνη καθρεπτίζεται στο βλέμμα του και νιώθει να ζει ένα όνειρο, «… ως όνειρο». Η ποιήτρια αναφέρεται στη στιγμή που ο αγαπημένος της την καμάρωσε καθώς περνούσε. Μέσα από τη ματιά του, ένιωσε να καθρεφτίζεται σαν όνειρο, ζωντανό αλλά και ευάλωτο. Αυτή η απλή στιγμή γίνεται πηγή χαράς αλλά και πόνου, δείχνοντας πόσο δυνατή και ευαίσθητη είναι η επίδραση του έρωτα.

5η στροφή: Η ποιήτρια περιγράφει μια σκηνή που συνδυάζει τον δισταγμό και την πληρότητα. Ο αγαπημένος της απλώνει τα χέρια και την καλεί, αφήνοντας στα μάτια του μια «πλέρια αγάπη», μια αγάπη γεμάτη και ολοκληρωτική. Ο δισταγμός υπογραμμίζει την αυθεντικότητα του συναισθήματος, ενώ η πληρότητα δείχνει την απόλυτη ένωση που αισθάνθηκε.

6η στροφή: Εδώ, η ποιήτρια εκφράζει τη χαρά που πηγάζει από την αίσθηση ότι η παρουσία της άρεσε στον αγαπημένο της. Αυτή η αποδοχή κάνει το πέρασμά της «ωραίο», γεμάτο νόημα. Η αίσθηση ότι την ακολουθούσε, είτε σωματικά είτε πνευματικά, ενισχύει τη βαθιά σύνδεση μεταξύ τους.

7η στροφή: Αρχίζει με μία υπερβολή, που στηρίζεται πάλι στο σχήμα αίτιο-αποτέλεσμα. Η ποιήτρια δηλώνει ότι γεννήθηκε μόνο και μόνο για να αγαπηθεί. Σε μια ζωή που θα μπορούσε να είναι άχαρη ή χωρίς σκοπό, η αγάπη του της έδωσε νόημα και την έκανε να αισθανθεί ότι η ύπαρξή της είχε ολοκληρωθεί. Η αγάπη για την ποιήτρια γίνεται ο μοναδικός σκοπός της ζωής. Το "εγώ" και το "εσύ" ενώνονται απόλυτα, και η ένταση αυτής της αγάπης γίνεται το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή της. Η τριπλή επανάληψη της λέξης "ζωή" δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η εμπειρία υπογραμμίζοντας πως ζωή χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει κι αν υπάρχει δεν είναι αληθινή, γιατί αληθινός είναι ο άνθρωπος που είχε την τύχη ν΄ αγαπηθεί αλλά και ν΄ αγαπήσει μέσα από το βίωμα της αγάπης του άλλου. Αφενός την οδήγησε στην εσωτερική ολοκλήρωση, καθιστώντας την ευτυχισμένη και πλήρη, αφετέρου την κατέστησε ποιήτρια, της χάρισε, δηλαδή, μια ιδιότητα που δεν ανήκει στους πολλούς.

8η στροφή: Η αγάπη παρουσιάζεται εδώ ως δώρο που της χάρισε η ίδια η φύση. Η αυγή τής προσφέρει «ρόδα» (σύμβολο ομορφιάς και αγνότητας), ενώ η νύχτα γεμίζει τα μάτια της «αστέρια» για να φωτίσει το δρόμο του αγαπημένου της. Η αγάπη γίνεται η κινητήρια δύναμη που δίνει χρώμα και φως στη ζωή της.

9η στροφή: Η τελευταία στροφή τονίζει την εξιδανίκευση του αγαπημένου της και της αγάπης τους. Παρόλο που εκείνος έχει «βασιλέψει» (έχει φύγει από τη ζωή), η ποιήτρια εξακολουθεί να ζει μέσω της αγάπης του. Η ποιήτρια ολοκληρώνει δηλαδή την ιδέα της απόλυτης ένωσης δύο ανθρώπων μέσα από την αγάπη. Η αγάπη παρουσιάζεται ιδανική, αλλά όταν το αγαπημένο πρόσωπο φεύγει (ή πεθαίνει), η ζωή χάνει το νόημά της και γίνεται φορτίο. Παρόλα αυτά, το "γλυκά πεθαίνω" δείχνει ότι η ανάμνηση της αγάπης φέρνει ακόμα μια γλυκιά αίσθηση ευτυχίας, ακόμα και στον θάνατο. Η ζωή βρίσκει το αληθινό της νόημα μέσα από την αγάπη, και η ποίηση γίνεται ένας ύμνος σε αυτό το συναίσθημα.

Αναλυτικότερα, χαρακτηρίζει την αγάπη που της χαρίστηκε με τον επιρρηματικό προσδιορισμό ***«ωραία»,*** για να δηλώσει ότι την αντιμετωπίζει χωρίς πικρία, παρόλο που έχει τελειώσει, εφόσον είχε την ιδιότητα του «ωραίου», δηλαδή την ικανοποιούσε, την ευχαριστούσε, της άρεσε.

Το ***«μόνο»*** τρέπεται σε ***«μονάχα»*** και το σχήμα αιτία-αποτέλεσμα διαμορφώνεται ως εξής: ***«Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ΄ αγάπησες έζησα… κι έτσι γλυκά πεθαίνω…».*** Η αγάπη-αιτία και το αποτέλεσμα διπλό: ζωή και γλυκός θάνατος.

«να πληθαίνω τα ονείρατά σου»: σκοπός της ζωής της ήταν η ανταπόδοση της ευεργεσίας που της προσέφερε ο αγαπημένος της, με τον έρωτά του.

«ωραίε»: τον προσφωνεί με αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζοντάς τον εξιδανικευμένο, για την ίδια. «που βασίλεψες» : αποκαλύπτεται η αιτία που κατέστησε τον έρωτα παρελθόντα: ο θάνατος. Με μεταφορική έκφραση και ευφημισμό, αναφέρεται στο θάνατο του αγαπημένου της.

«γλυκά πεθαίνω…», επισημαίνει τη γλύκα, που αποκτά ο θάνατος για δύο λόγους: και γιατί αξιώθηκε να ζήσει την αληθινή ζωή, που προσφέρει η αγάπη αλλά και γιατί τώρα ο θάνατός της θα τη φέρει κοντά στο «εσύ» που «βασίλεψε».

Συνολική ανάλυση

Το ποίημα δοξάζει την αγάπη ως δύναμη που μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή, να την ομορφύνει και να την ολοκληρώσει. Μέσα από έντονες εικόνες και λυρική γλώσσα, η Πολυδούρη εκφράζει την πίστη της ότι η αληθινή αγάπη αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα, ακόμα κι αν ο αγαπημένος απουσιάζει ή οδεύει προς το θάνατο. Η αγάπη για εκείνη είναι διαχρονική, μετατρέποντας τις απλές στιγμές σε αιώνιες. Η επαναλαμβανόμενη λέξη "μόνο" κάνει πιο έντονη τη φύση των συναισθημάτων της. Το "μόνο" ενισχύει την ιδέα ότι όλα τα θετικά και τα όμορφα στη ζωή της, κάθε χαρά, φως ή νόημα που έχει βρει, πηγάζουν αποκλειστικά από την αγάπη του αγαπημένου της.