Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ

ΙΙ. ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Ο όρος **δημοτικά τραγούδια** αναφέρεται στα τραγούδια που αναπτύχθηκαν επί πολλούς αιώνες στο πλαίσιο της παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας, πριν αυτή αρχίσει να αστικοποιείται. Αποτελούν δημιουργήματα της λαϊκής ποίησης και συνδέονται με τη μουσική και τον χορό. Οι ρίζες πιθανόν να βρίσκονται στην αρχαιοελληνική δραματική ποίηση. Ο πρώτος που έκανε μια θεματική κατάταξη των δημοτικών τραγουδιών ήταν ο Ν. Γ, Πολίτης, ο οποίος τα κατέταξε σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1. **Καθαρώς λυρικά ή τραγούδια:** Έχουν ως κύριο σκοπό την έκφραση συναισθήματος (χαράς, λύπης, αγάπης, μίσους, θαυμασμού, κτλ.).
2. **Επικολυρικά ή διηγηματικά:** Έχουν ως κύριο σκοπό τη διήγηση με τρόπο ποιητικό μιας παράδοσης, μιας ιστορίας, ενός μύθου. Αυτά τα χώρισε σε τρεις κατηγορίες:

α. Δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται γενικά στη δημόσια ζωή, όπως:

* **Ακριτικά:** Διηγούνται τους ηρωισμούς και τα κατορθώματα των ακριτών [**Ακρίτες** λέγονταν την εποχή του Βυζαντίου αυτοί που φρουρούσαν τις «άκρες», δηλαδή τα σύνορα] με μια επική πνοή.
* **Κλέφτικα:** Γεννήθηκαν την περίοδο της Τουρκοκρατίας και μιλούν γενικά ή συγκεκριμένα για τη ζωή, τα κατορθώματα ή τα βάσανα των κλεφτών.
* **Θρήνοι** για την άλωση πόλεων, κ.ά.

β. Δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται σε εκδηλώσεις και συνήθειες της ιδιωτικής ζωής. Ενδεικτικά:

* **Ερωτικά:** Είναι τα τραγούδια της αγάπης σε ποικιλία μέτρων κι όχι μόνο σε δεκαπεντασύλλαβα.
* **Τραγούδια του γάμου ή νυφιάτικα:** Είναι συγγενικά με τα ερωτικά τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο. Συνοδεύουν όλες τις εκδηλώσεις των ημερών του γάμου, παινεύοντας συγχρόνως τα κάλλη και τις χάρες της νύφης και του γαμπρού. Δεν παραλείπουν όμως να υπογραμμίσουν και την πίκρα για τον αποχωρισμό των συγγενών και ιδιαίτερα της μάνας από την κόρη.
* **Θρησκευτικά – λατρευτικά:** Είναι τα κάλαντα που τραγουδούσαν παρέες παιδιών την παραμονή των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, συχνά με τη συνοδεία οργάνων. Στα λατρευτικά τραγούδια ανήκουν τα χελιδονίσματα, της περπερούνας ή της περπερίτσας, του Ζαφείρη στην Ήπειρο, του Λειδίνου στην Αίγινα και διάφορα της Πρωτομαγιάς.
* **Νανουρίσματα και ταχταρίσματα:** Τα νανουρίσματα είναι τραγούδια με ιαμβικό μέτρο που έχουν δημιουργηθεί από μητέρες και τα διακρίνει στοργή και τρυφερότητα. Τα **ταχταρίσματα** είναι τραγούδια σε μέτρο τροχαϊκό με τα οποία χορεύουμε στα γόνατά μας τα μωρά.
* **Της ξενιτιάς:** Είναι σπαραχτικά τραγούδια όσο και τα μοιρολόγια. Τα διακρίνει η αβάσταχτη επιθυμία του γυρισμού κοντά στα αγαπημένα πρόσωπα και μέρη.
* **Γνωμικά, διδακτικά, κοινωνικά: Τα γνωμικά και τα διδακτικά τραγούδια** πλησιάζουν τις παροιμίες, χωρίς να τους λείπει η ποιητική χάρη. Μέσα από αυτά εκφράζονται σκέψεις και προτροπές για την έγκαιρη απόλαυση της ζωής, τη ματαιότητα του κόσμου, την καλή γυναίκα, τον έμπιστο φίλο, κτλ. **Κοινωνικά** είναι μερικά δίστιχα που εκφράζουν την κοινωνική αδικία, τη λαϊκή εγκαρτέρηση και τις μικρές χαρές και ελπίδες των καπνεργατών, κτλ.
* **Μοιρολόγια:** Είναι θρήνοι για τους νεκρούς ή γενικά για την ανθρώπινη καταδίκη, που εκφράζουν τον πόνο για την απώλεια αγαπημένων προσώπων, κτλ.

γ. Παραλογές: Οι υποθέσεις τους άλλοτε στηρίζονται σε λαϊκές παραδόσεις κι άλλοτε φαίνονται τελείως φανταστικές. Η αφήγηση είναι ποιητική και δραματική, στοιχείο που τα διαφοροποιεί από τα άλλα δημοτικά τραγούδια, που απηχούν κυρίως συναισθηματικές καταστάσεις.

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

1. **Μέτρο ιαμβικό, στίχος δεκαπεντασύλλαβος συνήθως, με υποχρεωτική τομή μετά την όγδοη συλλαβή.**

Χωρίζεται σε δύο ημιστίχια, ένα οκτασύλλαβο κι ένα επτασύλλαβο.

«Και σαν την επαντρέψανε// την αρετή στα ξένα».

1. **Το θέμα του αδυνάτου** [Είδος υπερβολής όπου ένα γεγονός μεγαλοποιείται σε τέτοιον βαθμό, ώστε φτάνουμε στα όρια του μη πραγματοποιήσιμου, του ανέφικτου. Το σχήμα αυτό εντοπίζεται πολύ συχνά στη νεοελληνική δημοτική ποίηση.

«Αν τρέμουν τ’ άγρια βουνά, να τρέμει το γεφύρι

Κι αν πέφτουν τα άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες…»

[Του γιοφυριού της Άρτας]

«Η γης αναταράχτηκε και ο Κωνσταντής εβγήκε».

«πότρωγαν βόλια για ψωμί, μπαρούτι για προσφάγι».

«Αν τρέμουν τ’ άγρια βουνά να τρέμει το γεφύρι

κι αν πέσουν τ’ άγρια πουλιά να πέφτουν οι διαβάτες».

1. **Το θέμα των άσκοπων (ή άστοχων) ερωτημάτων**

Προωθούν την εξέλιξη της ποιητικής αφήγησης, κορυφώνουν την ποιητική ένταση και καθιστούν τον λόγο ιδιαίτερα δραστικό.

«- Γιατί είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα;»

«-Γιατί δακρύζεις, λυγερή, και βαριαναστενάζεις;

Μήνα πεινάς, μήνα διψάς, μην έχεις κακή μάνα;

-Μήτε πεινώ, μήτε διψώ, μήτ’ έχω κακή μάνα».

1. **Ο νόμος των τριών**

Αναφέρονται τρία πράγματα ή πρόσωπα ή έννοιες, από τα οποία συνήθως δίδεται έμφαση στο τρίτο.

«Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ’ άστρο χαλινάρι

και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να της τη φέρει».

«τρεις αντρειωμένοι».

1. **Συνήθως δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία παρά σε σπάνιες εξαιρέσεις (δίστιχα ή λιανοτράγουδα)**

[Τα **λιανοτράγουδα** είναι δίστιχα δημοτικά (κυρίως) τραγούδια σε ομοιοκατάληκτο ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Κατά κανόνα, είναι αυτοσχέδια και το περιεχόμενό τους ποικίλλει (π.χ. ερωτικά, περιγελαστικά, γνωμικά, επαινετικά, πεισματικά, κτλ.)

«Ένας πιχάει με το μιστρί, κι άλλος με τον ασβέστη,

παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο».

1. **Η αρχή της ισομετρίας**

Κάθε μετρική ενότητα (ημιστίχιο, στίχος ή δίστιχο) περιέχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Δεν υπάρχει δηλαδή διασκελισμός, εκτός αν υπάρχει κλητική προσφώνηση.

«Ο Χάρος έτρωγε ψωμί, κι η κόρη τον κερνούσε».

«Ήλιε μου και τρισήλιε μου

και κοσμογυριστή μου,

εψές έχασα μια λυγερή, μιαν αρχοντοθυγατέρα».

1. **Η ανωνυμία του δημιουργού**

Ο δημιουργός και συνθέτης του δημοτικού τραγουδιού παραμένουν άγνωστοι.

1. **Το κύριο νόημα περιέχεται στο α΄ ημιστίχιο. Το β΄ ημιστίχιο συχνά επαναλαμβάνει το α΄ ημιστίχιο κάπως διαφοροποιημένο, με συνώνυμες λέξεις (ισομετρικός παραλληλισμός). Άλλοτε πάλι έχει αντίθετο νόημα από το α΄ ημιστίχιο (ισομετρική ταλάντευση).**

«Αλίμονο στους κόπους μας/ κρίμα στις δούλεψές μας».

«Ολημερίς το χτίζανε, / το βράδυ εγκρεμιζόταν».

«Κοιμήσου αστρί/ κοιμήσου αυγή,/ κοιμήσου νιο φεγγάρι».

«Να κατακάτσει ο κορνιαχτός, να σηκωθεί η αντάρα».

1. **Η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών είναι δραστική, ζωντανή και παραστατική. Ο λόγος είναι λιτός και πυκνός. Κυριαρχούν τα ρήματα και τα ουσιαστικά, αποφεύγονται τα πολλά κοσμητικά επίθετα και προτιμάται η παρατακτική σύνδεση.**

«Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κι οι δύο».

«Μοιριολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες».

1. **Οι προσωποποιήσεις**

Τα άψυχα (βουνά, ποτάμια, δέντρα, κτλ.) συμπεριφέρονται σαν ανθρώπινες οντότητες (παμψυχισμός).

«Ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν».

1. **Τα συμβατικά πρόσωπα**

Για παράδειγμα, τα πουλιά λειτουργούν ως μαντατοφόροι, πρόσωπα που έχουν συγκεκριμένο ρόλο.

«Πιάνει, μηνάει της λυγερής με το πουλί τ’ αηδόνι:

[…]

Και το πουλί παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε».

1. **Η χρήση συμβολικών αριθμών**

Πολύ συχνά λειτουργούν ως συμβολικοί αριθμοί το τρία και το επτά, καθώς και τα πολλαπλάσιά τους.

«μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια σου κόρη».

1. **Η χρήση στερεότυπων εκφράσεων (μοτίβων)**

Με τον όρο μοτίβο εννοούμε στη λογοτεχνία ένα βασικό στοιχείο (θεματικός πυρήνας, εικόνα, λεκτικός τρόπος, κτλ.) που επανέρχεται συχνά σε ένα λογοτέχνημα ή στο έργο ενός λογοτέχνη ή ακόμη ενός λαού ή μιας ομάδας λαών. Έτσι, και στη δημοτική ποίηση συναντάμε συγκεκριμένα θέματα και εκφραστικούς τρόπους: τα πουλιά ως μαντατοφόροι, ανθρωποθυσία στη θεμελίωση ενός μεγάλου έργου, πεθαμένοι που σηκώνονται από τον τάφο τους προκειμένου να εκπληρώσουν έναν όρκο ή μια υπόσχεση, κ.ά. Το λογοτεχνικό μοτίβο αντλεί κατευθείαν από τη δεξαμενή των λογοτεχνικών αναπαραστάσεων και δεν πρέπει να συνδέεται με το «θέμα» ή τη «θεματική» (π.χ. η ξενιτιά είναι θεματική, ο «γυρισμός του ξενιτεμένου» είναι λογοτεχνικό μοτίβο).

«πουλάκι πήγε κι έκατσε δεξιά μεριά ‘ς στην τάβλα.

Δεν κελαϊδούσε σαν πουλί, δεν έλεε σαν αηδόνι».

«Α δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει».

«Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα,

η γης αναταράχθηκε και ο Κωνσταντής εβγήκε».

Όταν το μοτίβο εμφανίζεται συχνά σε ένα κείμενο με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ονομάζεται leitmotiv (= βασικό μοτίβο).

1. **Οι διάλογοι, που προσδίδουν ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα στο ποίημα.**

«- Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια;

-Πουλάκια είναι κι ας κιλαηδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε».

1. **Οι επαναλήψεις**

«-Μη κλαις, μη κλαις».

«-Το Μάη επαντρεύτηκε, το Μάη γυναίκα πήρε».

1. **Οι υπερβολές**

«μονέ διαβαίνει ο Χάροντας με τους αποθαμένους».

«πότρωγαν βόλια για ψωμί, μπαρούτι για προσφάγι».

«Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπηλιό δεν τον εχώρει».

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Ι. Καθαρώς λυρικά ή τραγούδια

ΙΙ. Επικολυρικά ή διηγηματικά:

α. Δ*ημοτικά τραγούδια που αναφέρονται γενικά στη δημόσια ζωή:*

1. Ακριτικά

2. Κλέφτικα

3. Θρήνοι για την άλωση πόλεων, κ.ά.

β. *Δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται σε εκδηλώσεις και συνήθειες της ιδιωτικής ζωής:*

1. Ερωτικά, της αγάπης

2. Τραγούδια του γάμου ή νυφιάτικα

3. Θρησκευτικά – λατρευτικά

4. Νανουρίσματα και ταχταρίσματα

5. Της ξενιτιάς

6. Γνωμικά, διδακτικά, κοινωνικά

7. Μοιρολόγια, κτλ.

γ. *Παραλογές*

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

1. Μέτρο ιαμβικό, στίχος δεκαπεντασύλλαβος.
2. Ο νόμος των τριών
3. Συνήθως δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. τα λιανοτράγουδα).
4. Η αρχή της ισομέριας (εκτός αν υπάρχει κλητική προσφώνηση).
5. Η ανωνυμία του δημιουργού.
6. Το σχήμα παραλληλισμού, η επανάληψη δηλαδή του νοήματος του πρώτου ημιστιχίου στο δεύτερο ημιστίχιο με συνώνυμες (ισομετρικός παραλληλισμός) ή αντίθετες λέξεις (ισομετρική ταλάντευση).
7. Γλώσσα δραστική, ζωντανή και παραστατική, λόγος λιτός και πυκνός. Κυριαρχία ρημάτων και ουσιαστικών, παρατακτικής σύνδεσης.
8. Οι προσωποποιήσεις. «Ανθρωποποίηση» των στοιχείων της φύσης (όλα τα άψυχα αποκτούν φωνή και ανθρώπινες ιδιότητες).
9. Τα συμβατικά πρόσωπα
10. Η χρήση συμβολικών αριθμών.
11. Η χρήση σταθερών εκφραστικών τρόπων (μοτίβων): Το θέμα των άσκοπων (ή άστοχων) ερωτημάτων, το θέμα του αδυνάτου, επαναλήψεις, διάλογος, στερεότυπες εκφράσεις, αντιθέσεις, η αναγνώριση, κτλ.
12. Οι υπερβολές.