Ο συμβολισμός

1. Ειδική χρήση συμβόλων: εξωτερικά πράγματα συμβολίζουν εσωτερικές ψυχικές καταστάσεις χωρίς να επεξηγούνται
2. Απαισιοδοξία - μελαγχολία
3. Μουσικότητα
4. Περιορισμός του εννοιολογικού περιεχομένου στο ελάχιστο
5. Ασάφεια και ρευστότητα - θολές και ακαθόριστες εικόνες
6. Αδιαφορία για τη μορφή – μορφολογικές καινοτομίες - διάλυση του ποιήματος
7. Υπαινικτικότητα - υποβλητικότητα

Μπορούμε να ορίσουμε τον Συμβολισμό ως την τέχνη που εκφράζει ιδέες και συναισθήματα, όχι όμως με την άμεση περιγραφή τους ούτε προσδιορίζοντάς τα με φανερές παρομοιώσεις ή με συγκεκριμένες εικόνες, αλλά με την **υποβολή** αυτών των ιδεών και συναισθημάτων, με την ανασύνταξή τους στο νου του αναγνώστη, ανασύνταξη που **χρησιμοποιεί σύμβολα που δεν επεξηγούνται**.

Τα γνωρίσματα του συμβολισμού

1. **Μουσικότητα – Περιορισμός εννοιολογικού περιεχομένου του ποιήματος**

Οι συμβολιστές ενδιαφέρονται για τις **εντυπώσεις που δημιουργούν οι λέξεις όχι ως έννοιες – περιεχόμενο αλλά ως ήχοι.** Επομένως τους ενδιαφέρει η ηχητική ποιότητα και οι συνδυασμοί των λέξεων και όχι τα νοήματα που μεταφέρουν. Έτσι η απαίτηση της μουσικότητας συνδέεται με τον περιορισμό του εννοιολογικού περιεχομένου του ποιήματος. **Η συμβολιστική ποίηση στηρίζεται στη μαγεία των λέξεων, στις διακυμάνσεις του ρυθμού.**

[Το αίτημα που θεωρεί χρέος του να πραγματοποιήσει ο ποιητής είναι η ***παραγωγή συγκινησιακών καταστάσεων******που έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα με τις συγκινήσεις που δημιουργούνται από τη μουσική.*** *Οι συγκινήσεις του είδους αυτού έχουν το χαρακτηριστικό της* ***αμεσότητας****. Μια ανάλογη αμεσότητα προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν οι οπαδοί του Συμβολισμού στην περιοχή του ποιητικού λόγου.**Τα εννοιολογικά περιεχόμενα, και γενικότερα* ***οι ιδέες, φανερό είναι ότι δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της αμεσότητας****. Για να διαμορφωθούν, χρειάζεται να παρεμβληθεί η ενέργεια του διανοητικού λογισμού, της σκέψης****.*** *Επειδή ο διανοητικός λογισμός δεν ημπορεί να συνυπάρξει με τις άμεσα αισθητές συγκινήσεις, λογικό ήταν να φθάσουν οι συμβολιστές στο συμπέρασμα ότι για να εξασφαλισθεί η μουσικότητα του ποιήματος, έπρεπε να συσταλεί στο ελάχιστο το εννοιολογικό του περιεχόμενο. Η αφηρημένη ιδέα είχε, είπαν οι συμβολιστές, αυθαίρετα εισχωρήσει στην περιοχή του ποιητικού λόγου και αποτελούσε στοιχείο ασυμβίβαστο προς τη μουσικότητα του ποιήματος. Το χρέος της αληθινής ποιήσεως είναι να απαλλαγεί από την επίδραση του εννοιολογικού στοχασμού.*

Καμιά από τις ποιητικές σχολές δεν χρησιμοποίησε με τόση αποκλειστικότητα και επιτυχία το γλωσσικό υλικό για τη δημιουργία ποιητικών συγκινήσεων, όπως οι συμβολιστές. Γι’ αυτούς ***η ποιητική συγκίνηση πρέπει να πηγάζει μόνο από τη χρησιμοποίηση των μέσων που θέτει στη διάθεσή μας η γλώσσα.*** *Δεν επιτρέπεται να επιστρατεύσουμε τις ιδέες ούτε να εκμεταλλευθούμε τις ευκολίες που θα μας έδιναν τα μεγάλα ποιητικά θέματα. Εργάζονται οι συμβολιστές αποκλειστικά με τα ηχητικά, μελωδικά και σημασιολογικά στοιχεία της γλώσσας. Εξοστρακίζουν από την ποίησή τους κάθε διδακτικό και αφηρημένο περιεχόμενο.]*

1. **Υποβλητικότητα – ασάφεια – ρευστότητα –μελαγχολία**

Η **αφαιρετικότητα**, η οποία επιτρέπει την απομάκρυνση από την πραγματικότητα, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του Συμβολισμού, του οποίου η ποιητική επιδιώκει να δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο καθαρμένο από την εξωτερική πραγματικότητα . Η **απαισιοδοξία**, η απογοήτευση από τη ζωή και η ανία είναι χαρακτηριστικά που κληρονόμησε ο Συμβολισμός από το πνεύμα της παρακμής

1. **Διάλυση της μορφής του ποιήματος**

Εξαιτίας της επιθυμίας των συμβολιστών για μουσικότητα και ρευστότητα **η μορφή «χαλαρώνει» από τους αυστηρούς κανόνες της παραδοσιακής ποίησης** (ομοιοκαταληξία και μέτρο).

Ο ελληνικός συμβολισμός

Στην Ελλάδα παρατηρούνται **δύο ομάδες συμβολιστών ποιητών**

Η **πρώτη** ομάδα εμφανίζεται γύρω στο 1900-1910 και αντλεί κυρίως από τη γενιά του Παλαμά, παρουσιάζει όμως σαφείς ανανεωτικές τάσεις: Γ. Καμπύσης, Κ. Χατζόπουλος, Σπ. Πασαγιάννης, Μ. Μαλακάσης, Λ. Πορφύρας, Ι. Γρυπάρης κ.ά.

Η **δεύτερη** ομάδα κάνει την εμφάνισή της γύρω στο 1910-1920 και γράφει ποίηση χαμηλόφωνη και αδιέξοδη: Απ. Μελαχρινός, Ρ. Φιλύρας, Ναπ. Λαπαθιώτης, Μ. Παπανικολάου, Κ. Ουράνης, Κ. Καρυωτάκης, Μ. Πολυδούρη, Τ. Άγρας, Τ.Κ. Παπατσώνης κ.ά.

Η σύμπτωση δεν ήρθε τυχαία. Όταν ο λόγος έμεινε χωρίς έρεισμα κι άρχισε να φθείρεται από τη στενή προστριβή του με τα πράγματα και τα “ηχηρά παρόμοια”, η ποίηση, για να εκφραστεί, αναγκάστηκε να καταφύγει στη σιωπή και στην υποβολή. **Ίσαμε τότε, έβγαινε από το λόγο. Τώρα, αρχίζει να βγαίνει από τα πράγματα. Η παλαιότερη θεματογραφία στηριζόταν στην κεντρική ιδέα του ποιήματος, στην έξαρση του ποιητή και στη συγκίνηση που δημιουργούσε ο λόγος. Εδώ, όλα αυτά υποχωρούν, για να προβληθεί η περιρρέουσα ατμόσφαιρα των πραγμάτων και των αισθημάτων, και το παλιό ποιητικό θέμα εξατμίζεται ή γίνεται περισσότερο πεζογραφικό. Ο λόγος, αντί να παρουσιάζει και να μεγεθύνει, προτιμάει να σημαίνει μόνο και να υποβάλλει. Τέτοια η ποίηση του Καβάφη, τέτοια και των ποιητών της νεορρομαντικής και νεοσυμβολιστικής σχολής.**

Το ανανεωτικό ρεύμα του συμβολισμού στην Ελλάδα διήρκησε περίπου μέχρι το 1930. Τα γνωρίσματά του δεν διαφέρουν από του ευρωπαϊκού συμβολισμού:

* Η διακριτική και υποβλητική έκφραση των συναισθημάτων
* Ο ποιητικός ρεμβασμός
* Οι θολές και ακαθόριστες εικόνες
* Το κλίμα μελαγχολίας
* Η μουσικότητα του στίχου

Κώστας Καρυωτάκης, «Ένα ξερό δαφνόφυλλο…»

Ένα ξερό δαφνόφυλλο την ώρα αυτή θα πέσει

το πρόσχημα του βίου σου, και θ’ απογυμνωθείς,

με δέντρο δίχως φύλλωμα θα παρομοιωθείς,

που το χειμώνα απάντησε στου δρόμου εκεί τη μέση.

Κι αφού πια τότε θα ’ναι αργά νέες χίμαιρες να πλάσεις,

ή ακόμη μια επιπόλαιη και συμβατική χαρά,

θ’ ανοίξεις το παράθυρο για τελευταία φορά

κι όλη τη ζωή κοιτάζοντας ήρεμα θα γελάσεις…

Ναπολέων Λαπαθιώτης, Νυχτερινό Ι

Μονάχη η φλόγα του κεριού μου,

κι απέναντί μου στο τραπέζι

θαρρείς το τέλος της προσμένει·

λίγες στιγμές έχει να ζήσει

και μες στη νύχτα τρεμοπαίζει,

σα μια ψυχούλα φοβισμένη...

Απόξω έν’ άγρυπνο φεγγάρι

με κόπο χάνεται στα χάη

μιας ατελεύτητης ερήμου...

Σα να μη θέλει να πεθάνει,

μ᾿ αναλαμπὲς ψυχομαχάει

το ετοιμοθάνατο κερί μου...

Και το βαρύθυμο φεγγάρι,

που χρόνια τώρα έχει σωπάσει,

και το κερί μου που πεθαίνει

και, μέσα, η θλιβερὴ ψυχή μου,

χωρίς αιτία, κι οι τρεις στην πλάση

είμαστε τόσο λυπημένοι...

Κεντρικός θεματικός πυρήνας: **η αναίτια θλίψη του ποιητικού υποκειμένου**.

Τα σύμβολα:

α) το κερί

Δεσπόζει σε όλο το ποίημα.

• Αφιερώνονται σ’ αυτό 10 από τους 18 στίχους του ποιήματος.

• Η έμφαση δίνεται στη φλόγα που τρεμοπαίζει σαν να ξεψυχάει.

Υπαινιγμός στον θάνατο:

* «θαρρείς το τέλος της προσμένει»
* «λίγες στιγμές έχει να ζήσει»
* «και μες στη νύχτα τρεμοπαίζει»
* «σα μια ψυχούλα φοβισμένη…»
* «μ’ αναλαμπές ψυχομαχάει
* «το ετοιμοθάνατο κερί μου»
* «και το κερί μου που πεθαίνει»

β) Το φεγγάρι

• Αγαπημένο σύμβολο της ρομαντικής και συμβολιστικής ποίησης, συντροφεύει τους ποιητές τις νύχτες της άγρυπνης μοναξιάς. Στο ποίημα του Λαπαθιώτη η έμφαση δίνεται στη μοναξιά, σιωπή και αγρύπνια του φεγγαριού.

Ο συμβολισμός του φεγγαριού

Επισημαίνουμε στη δεύτερη στροφή τη **διεύρυνση του χώρου**: από το κλειστό σκοτεινό δωμάτιο μεταβαίνουμε στην απεραντοσύνη του σύμπαντος και του κόσμου («χάη …. ατελεύτητης ερήμου»). Το φεγγάρι απεικονίζεται τη στιγμή που αργοσβήνει και πάει να χαθεί στην απεραντοσύνη του στερεώματος. Η εικόνα αυτή υποβάλλει την αίσθηση του θανάτου.

Η λυπημένη ψυχή του ποιητή

• Τα σύμβολα του κεριού και του φεγγαριού, καθώς και οι λέξεις «άγρυπνο», «κόπος», «χάη», «ερήμου», «βαρύθυμο», «έχει σωπάσει», «σκοτεινή», «λυπημένοι» παραπέμπουν συμβολικά στη μοναχική, κουρασμένη, μελαγχολική και πεισιθάνατη διάθεση του ποιητικού υποκειμένου.

• Στην τρίτη στροφή ιδιαίτερα τα συναισθήματα του ποιητικού υποκειμένου είναι: θλίψη, απαισιοδοξία για το αμείλικτο πέρασμα του χρόνου, υπαρξιακή αγωνία, συναισθήματα που κινούνται στο κλίμα του «καρυωτακισμού».

Χαρακτηριστικά της συμβολιστικής τεχνοτροπίας: τα σύμβολα, η μουσικότητα, η υποβλητικότητα, οι φευγαλέες εντυπώσεις, οι υπαινιγμοί, το περιορισμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, η χαλαρή μετρική.

Ναπολέων Λαπαθιώτης, Νυχτερινό ΙΙ

 Ένα φεγγάρι πράσινο , μεγάλο,
που λάμπει μες τη νύχτα, – τίποτ’ άλλο.

Μια φωνή, που γρικιέται μες στο σάλο
και που σε λίγο παύει, – τίποτ’ άλλο.

Πέρα, μακριά, κάποιο στερνό σινιάλο
του βαποριού που φεύγει, – τίποτ’ άλλο.

Και μόνο ένα παράπονο μεγάλο
στα βάθη του μυαλού μου. – Τίποτ’ άλλο.

Σκηνές / εικόνες:

1. το φεγγάρι

2. τη φωνή μέσα στη νύχτα

3. τον ήχο του βαποριού που απομακρύνεται.

4. το παράπονο του ποιητή-αφηγητή.

Κινηματογραφική τεχνική του ποιήματος: η αόρατη «κάμερα» του ποιητικού υποκειμένου, που περιγράφει τη νύχτα, το φεγγάρι, το καράβι που φεύγει, καθώς και τα δικά του συναισθήματα

Προσέξτε:

-το ρόλο του φεγγαριού στο ποίημα και το χρώμα του

- το χρόνο της περιγραφής (νύχτα), το χώρο (ένα θαλασσινό τοπίο) και τα πρόσωπα (το ποιητικό υποκείμενο και το υπονοούμενο πρόσωπο που φεύγει)

- την επίδραση του φεγγαριού στο τοπίο και στη διάθεση του ποιητή/αφηγητή.

- τη σημασία της «**επωδού**» του ποιήματος «τίποτ’ άλλο», η οποία δίνει μουσικό τόνο στο ποίημα, τονίζοντας παράλληλα την απουσία, τη μοναξιά και τη μελαγχολία του αφηγητή.

Κ.Γ. Καρυωτάκη «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα»

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα
είδα το βράδυ αυτό.
Κάποια χρυσή, λεπτότατη
στους δρόμους ευωδιά.
Και στην καρδιά
αιφνίδια καλοσύνη.
Στα χέρια το παλτό,
στ' ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.
Ηλεκτρισμένη από φιλήματα
θα 'λεγες την ατμόσφαιρα.
Η σκέψις, τα ποιήματα,
βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.
Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε
το καλοκαίρι αυτό.
Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,
για ποιες αγάπες,
για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

Να προσέξετε:

* τον χρόνο και τον χώρο
* τον ρόλο του φεγγαριού και την επίδρασή του στην ψυχική διάθεση του ποιητή/αφηγητή
* τη σημασία της παρομοίωσης της νύχτας με δέσμη από τριαντάφυλλα.
* την ιδιότητα του ποιητικού υποκειμένου.
* Το ποίημα χαρακτηρίζεται νεορομαντικό γιατί το διακρίνει:
* Αίσθηση αδιέξοδου
* Ανεκπλήρωτος έρωτας
* Απογοήτευση, ηττοπάθεια και απαισιοδοξία
* Μελαγχολία, λύπη
* Ηρεμία , γαλήνη
* Ελεύθερος στίχος

Ομοιότητες:

η νύχτα (εδώ: καλοκαιρινό βράδυ)

ο μοναχικός ρεμβασμός του ποιητή/αφηγητή στους δρόμους και η παράξενη διάθεσή του, η μελαγχολία που του προκαλεί η σελήνη, η οποία αντικαθρεφτίζεται στο πρόσωπό του.

Στην ερώτηση σχετικά με το ρόλο του φεγγαριού θα μπορούσαν να επισημάνουν ότι στο ποίημα του Καρυωτάκη λειτουργεί και ως ερωτικό σύμβολο (και γενικά είναι πιο έντονο το ερωτικό στοιχείο στο δεύτερο ποίημα) και να σχολιάσουν ότι στο ποίημα του Καρυωτάκη η φύση κυριαρχεί.

Ως προς το θέμα της παρομοίωσης της νύχτας με δέσμη από τριαντάφυλλα, οι μαθητές/τριες πιθανό να παρατηρήσουν ότι τα ρόδα συμβολίζουν κάτι το τρυφερό, εύθραυστο και ερωτικό, αντανακλώντας έτσι τη διάθεση του ποιητικού υποκειμένου.

Ομαδα β

Να επισημάνετε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο ποίημα του Καρυωτάκη και του Λαπαθιώτη ως προς:

την εμπλοκή του «εγώ» και την περιγραφή των συναισθημάτων του ποιητικού υποκειμένου.

τους εκφραστικούς τρόπους (τις εικόνες -οπτικές και ηχητικές-, τις πλούσιες μεταφορές, το «σπάσιμο» της ομοιοκαταληξίας).

Διαφορές:

Ως προς το ποιητικό «εγώ», οι μαθητές θα μπορούσαν να σχολιάσουν τη μεγαλύτερη αμεσότητα και ειλικρίνεια με την οποία περιγράφει το ποιητικό υποκείμενο τα συναισθήματά του.

Ως διαφορά επίσης θα μπορούσαν να επισημάνουν τη δήλωση της ποιητικής ιδιότητας στο ποίημα του Καρυωτάκη και τον μη λυτρωτικό ρόλο της ποίησης στη ζωή του.

Αν το επίπεδο των μαθητών είναι ικανοποιητικό, από την άποψη της μορφής, η σύγκριση των δύο ποιημάτων μπορεί να δείξει στα παιδιά τη διαφορά μεταξύ του έμμετρου στίχου και του ελευθερωμένου, αλλά όχι άρρυθμου, στίχου με χαρακτηριστικά παραδείγματα:

«Αυτό/παλτό/περιττό, ευωδιά/καρδιά, καλοσύνη/σελήνη, φιλήματα/ποιήματα, αυτό/ονειρευτό, φτερά/χαρά».

ΟΜΑΔΑ Γ

Να προσπαθήσετε να εντοπίσετε αν υπάρχουν στα ποιήματα στοιχεία που εκφράζουν την εποχή στην οποία γράφτηκαν και να διερευνήσετε κατά πόσο τα δύο ποιήματα «μιλάνε» στην εποχή μας.

Τη δύσκολη εποχή του Μεσοπολέμου, που δημιουργεί συναισθήματα απαισιοδοξίας, θα μπορούσαν να την εντοπίσουν τα παιδιά στο ποίημα του Καρυωτάκη, όπου αναφέρονται τα «σπασμένα φτερά» και γίνεται υπαινιγμός για το δύσκολο καλοκαίρι. Είναι μια εποχή στην οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να ονειρεύονται ή να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Ο ευαίσθητος ποιητής, τραυματισμένος από τη σκληρή πραγματικότητα των μεσοπολεμικών χρόνων, υποβάλλει με τους τρεις τελευταίους στίχους του την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της απαισιοδοξίας και της δυσπιστίας, καθώς και ένα γενικότερο αίσθημα κόπωσης από τη ζωή.

Βράδυ- Κ. Καρυωτάκης

Τα παιδάκια που παίζουν στ' ανοιξιάτικο δείλι
-μια ιαχή μακρυσμένη-,
τ'αεράκι που λόγια με των ρόδων τα χείλη
ψιθυρίζει και μένει,

τ'ανοιχτά παραθύρια που ανασαίνουν την ώρα,
η αδειανή κάμαρα μου,
ένα τραίνο που θα' ρχέται από μια άγνωστη χώρα,
τά χαμένα όνειρα μου,

οι καμπάνες που σβήνουν, και το βράδυ που πέφτει
ολοένα στην πόλη,
στων ανθρώπων την όψη, στ' ουρανού τον καθρέφτη,
στη ζωή μου τώρα όλη...

Το ποίημα είναι επηρεασμένο από από το πνεύμα του νεοσυμβολισμού όπως μαρτυρούν:

Η μελαγχολική διάθεση

Η μουσικότητα των στίχων

Οι υποβλητικές εικόνες

Εκφραστική ανανέωση

Απογοήτευση

Πολυδούρη Κοντά σου

Κοντά σου (Μαρία Πολυδούρη)

Κοντά σου δεν αχούν άγρια οι ανέμοι.

Κοντά σου είναι η γαλήνη και το φως.

Στου νου μας τη χρυσόβεργην ανέμη

Ο ρόδινος τυλιέται στοχασμός.

Κοντά σου η σιγαλιά σα γέλιο μοιάζει

που αντιφεγγίζουν μάτια τρυφερά

κ’ αν κάποτε μιλάμε, αναφτεριάζει,

πλάι μας κάπου η άνεργη χαρά.

Κοντά σου η θλίψη ανθίζει σα λουλούδι

κι’ ανύποπτα περνά μέσ’ στη ζωή.

Κοντά σου όλα γλυκά κι’ όλα σα χνούδι,

σα χάδι, σα δροσούλα, σαν πνοή.

Τα στοιχεία που το εντάσσουν στο ρεύμα του Νεορομαντισμού είναι:

Μελαγχολία

Αίσθηση ανικανοποίητου

Αναζήτηση μάταιης αγάπης και τρυφερότητας

Μουσική αίσθηση

Ρομαντισμός, αισθησιασμός

Ευαισθησία

Εκφραστική ανανέωση