

Η ΓΥΝΑΙΚΑ Κ' Η ΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΑΡΕΤ ΜΠΡΑΟΥΝΙΚ

ΤΗΣ ΚΑΕ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Δε νομίζω πως έχει κανένας να πει πολλά νέα πράγματα για μια ποιήτρια που άποχτησε την άθανασία, όχι μόνο με το τραγούδι της, παρά και με την ίδια της τη ζωή, που μοιάζει με παραμύθι ποιητικής φαντασίας του ρομαντικού καιρού που τη γέννησε. Πολλοί μπορεί να μην έτυχε να διαβάσουν ποιήματά της, μά σ' όλους είναι γνωστή η αγάπη της με τον άλλο περίφημο ποιητή της Βικτωριανής εποχής, το Ροβέρτο Μπράουνινγκ, που, παρ' όλη την πλεονασία ποιητική δημιουργία και των δυο, στάθηκε το μαγευτικότερο τους τραγούδι. Η αγάπη αυτή, μοναδική σ' όμορφιά και δύναμη αναβράζει μ' εξίσια λάμψη μέσα από τα γράμματά τους που δημοσιεύτηκαν από το γιο τους Ροβέρτο Μπάρρετ Μπράουνινγκ και γνώρισαν στην κατάλληλη ανθρώπινη δυο μεγάλες ψυχές που διαγωνίστηκαν σ' ανώτερη ψυχική ευγένεια κι' απόδειξαν με την εύτυχια της ένωσης τους πως η αγάπη κι' η τέλεια ψυχική συνταύτιση δεν είναι γίγαια, αν ξέρει κανένας να την αναζητήσει σ' ό,τι καλλίτερο έχει ο άνθρωπος.

Εδώ στην Ελλάδα, το ειδήλιο Μπράουνινγκ μας είναι γνωστό από το βιβλίο της Έλλεν Κέυ «Οι δύο άνθρωποι» κι' ένα άλλο παρόμοιο της Μαίρης Ντυγκλάσ, με τον τίτλο «Ποιητικό ταίρι». Είδαμε ακόμη την ιστορία τους ανεβασμένη στο θέατρο και στον κινηματογράφο, με το έργο «Μις Μπάρ» που σημείωσε τόση επιτυχία.

Όμως το εξάισιο αυτό λουλούδι, περισσότερο από παντού, βρίσκεται κλεισμένο, με τον αιώνιο παλμό της ζωής, μέσα στην ποιητική σέρα που η ίδια η ευγενική ποιήτρια το τοποθέτησε, με τόση απλότητα και λεπτή περιπέτεια, κάτω από το διάφανο κρυστάλλο της τέχνης, στα σαραντά τέσσερα λυρικά τραγούδια της που είναι γνωστά με τον τίτλο «Τά Πορτογαλικά συνέττα» και που έχουν κι' αυτά τη μικρή συγκινητική τους ιστορία.

Επειδή όμως «το άριστο έργο αυτό της λατρείας και της ταπεινότητας», όπως το λέει η Μαίρη Ντυγκλάσ, είναι ένα κομμάτι προσωπικής ζωής παρ' όλη την μάσκα που ζήτησε να του βάλει, με τον παρξένο τίτλο, θεωρώ απαραίτητο για την κατανόησή του να ξανασημηθούμε, στις κύριες γραμμές της, τη ζωή της ποιήτριας.

Κόρη ενός πλούσιου κτηματία των Δυτικών Ίνδιων η Ελισάβετ Μπάρρετ, γεννήθηκε το 1809 στη Μπαλβέρν όπου πέρασε τα παιδικά χρόνια και τα πρώτα της νεότητάς. Ανάμεσα σ' έντεκα παιδιά, η μικρή «Έλλη Μπάρ», όπως την έλεγαν γαϊδευτικά, ήταν η πιο αγαπημένη κι' η πιο προικισμένη. Λαχταρούσε πολύ νωρίς να κλείσει μέσα στο ανήσυχο πνεύμα της τη μόρφωση όλων των αιώνων. Ιδιαίτερα αγαπούσε την αρχαία Ελλάδα και πριν γνωρίσει ακόμα καλά - καλά τη ζωή, είχε διαβάσει στη γλώσσα τους τους Έλληνες συγγραφείς και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Από τις μελέτες αυτές, πλούσια κερδισμένο, το κλασικό στοιχείο στολίζει με άνεση τα τραγούδια της σε συγκρίσεις κι' αλληγορίες, γεμάτες φυσικότητα και ζωντανία. Έμαθε ακόμη Λατινικά στην εντέλεια κι' η Εβραϊκή ποίηση τη μάγεψε με τη σειρά της. Μελέτησε, όσο λίγοι, τη φιλολογία της χώρας της, ιδίως την εποχή του Σαίξπηρ που, όπως λέει, «ήταν γεμάτη από αληθινούς ποιητές, όπως το καλοκαίρι από πουλιά». Ιδιαίτερα κέντριζαν τη φαντασία της και πλούτιζαν το ταλέντο της τα έργα των σύγχρονών της ποιητών, που ανάμεσα τους ξεχώριζαν στην εβνοιά της, ο Μπάρον, ο Κόλεριτζ, ο Γόρντσαουρθ, ο Σέλλεϋ, ο Κήτς κι' ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, που ο άμοιβαίος θαυμασμός τους είχε συνδέσει με άλληλογραφία πολύ πριν γνωρισθούνε προσωπικά.

Ποτέ μιά αύγη δε χαμογέλασε με πιο ρόδινα υποσχέσεις. Από 13 χρόνων ήταν κιόλας ποιήτρια κι' η μικρή φιλόδοξη έκανε όνειρα, το λιμωρότερα κι' από ενός Ναπολέοντα. Όλα είχαν θαρρείς επιστρατευθεί από την καλόβολη Τύχη για να της εξασφαλίσουν τη Δόξα και την Εύτυχια: Μόρφωση, περιβάλλον, ιδιοφυΐα, οικονομική άνεση και το σπουδαιότερο σπάνιος ψυχικός πλούτος κι' εξαιρετικά ευαίσθητη φύση για να δεχτεί στις λεπτότερες αναπάλξεις της τη ζωή και να την εκφράσει.

Κι' έξαφνα σαν πρώτος σπόρος στην με τόση επιμέλεια καλλιεργημένη αυτή γη έξοπασε η δυστυχία την ώρα που τίποτε δεν την προηνοούσε.

Το κλίμα του Λονδίνου, όπου είχε γυρίσει από το 1835 με την οικογένειά της, έβλαψε την ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία της κι' η ασθένεια του στήθους έκοψε την εμφάνισή της. Με την έξογή, που την πήγαν ομέσως, είχε λίγο καλλίτερο, όταν ένα ξαφνικό δυστύχημα, ο θάνατος του αγαπημένου της

αδερφού που πνίγηκε σε μιά βαρκάδα, της έδωσε τέτοιο κλονισμό, που μιά νευρική παράλυση την κράτησε χρόνια ολόκληρα στο κρεβάτι ακίνητη.

Στη μαρτυρική αυτή καθήλωσή της, μοναδική παρηγοριά και χαρά της ζωής της, η ποίηση. Μιά ποίηση όχι απαισιόδοξη, όπως θα περιμενε κανείς, αλλά γεμάτη ύμνια, ανάταση και φώς, όχι περιορισμένη στο άτομικό της δράμα, παρά πλατειά ένταξή της ζωής και της κοινωνίας, που μέσα της αντηχεί το παράπονο κάθε δυστυχισμένου κι' αδικημένου. «Η κραυγή των παιδιών», ποιήμα γραμμένο για τα παιδιά που δουλεύουν στα εργοστάσια και στα μεταλλεία, είναι από τα πιο ανθρωπιστικά τραγούδια της Άγγλικης Λογοτεχνίας.

Κι' είπαμε δεν ήταν απαισιόδοξη. «Ποτέ δε μπόρεσα να καταλάβω», γράφει, «το παράπονο του ποιητή για το σκληρό του πεπρωμένο. Η έξαρση της ποιητικής δημιουργίας, που σε κάνει να γανεις τον εαυτό σου, είναι η μεγαλύτερη εύτυχια. Τι κι' αν είσαι δυστυχισμένος αφού μπορείς να εκφράξεις τον εσωτερικό σου κόσμο και να βρίσκεις τη λύτρωσή σου».

Έτσι, σαν κάθε δυνατή φύση, η Ελισάβετ Μπάρρετ βγήκε κερδισμένη από τη δυστυχία και τάραξη βήμα της από τον κόσμο, αντί να την μαρναίει, γέμισε δροσιά και βαθειά κατανόηση την ψυχή της κι' έδωσε την αυθόρμησια και τον παλμό στο άλλοτε μόνο χαριτωμένο της γράμμα. «Άρρωστη, στις ποιητικές όχτες του Τορκαι, γράφει το πρώτο της αληθινό τραγούδι: Την ιστορία του μουσικού σάλου που ο τραγός ημίθεος Πάνας ζωντανεύει από ένα άδειο καλάμι, αφού τούβγαλε την καρδιά.

Ο Πάνας γαλά για το όμορφο έργο του
Έναν ποιητή είχε πλάσει από τον άνθρωπο
Μά οι θεοί κλαίει νοιώθοντας τη θυσία.

Το 1844 εκδίδει τα τραγούδια της σε δυο τόμους, το περισσότερο λυρικές μπαλλάντες που ανάμεσα τους ξεχωρίζουν «Το κρασί της Κύπρου», «Η Βέρθα του μονοπάτι» και άλλα. Η εντύπωση στην Άγγλία ήταν ένθουσιαστική. Η δόξα κράτησε την υποσχέση που της είχε δώσει στην ρόδινη αύγη της ζωής της. Ήταν η σειρά της αγάπης.

Απ' αυτό το σημείο αρχίζει η ιστορία των Πορτογαλικών συνέττων. Η ζωή ήταν συγκεντρωμένη στις θύμψες ενός θλιβερού παρελθόντος. Το μέλλον λούφαζε τρομαγμένο πίσω από την άμεση απειλή του θανάτου. Κι' έξαφνα ένα ξαφνικό κάλεσμα που δεν ήταν από την μικρή Μοίρα.

«Όχι, δεν είμαι ο θάνατος. Η αγάπη ήρθε σε σένα. Ήταν ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ που ζήτησε να την επισκεφτεί. Τον δέχτηκε στο σπίτι της Γουίνιπολ Στρήτ

του Λονδίνου, που χρόνια δεν είχε άφισει και μαζί του μπήκε το φώς κι' η ζωή άκέρια. Ύστερα ήρθε το γράμμα του που της έλεγε πως η ζωή του ήταν δική της φτάνει να θέλει να την δεχτεί.

Ξαφνισμένη, δειλή, δισταχτική, εύσυνείδητη, δε θέλει να δεχτεί τη θυσία. Και το τραγούδι συνεχίζει το λυγμό του: «Όχι δεν είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Έσύ, ένας πρίγκιπας της ζωής, μ' όλα τα δώρα της όμορφιάς και της τέχνης, δεν ταίριαζεις με μένα, ένα πλανόδιο κατάκοπο ποιητή της νύγτας. Οι φύλακες άγγελοί μας κυττάζονται ξαφνισμένοι, χτυπώντας τα φερά τους. Πήγαινε. Δεν έχω δικαίωμα να θολώσω την πορφύρα σου με τη στάχτη μου».

Κι' ο τόνος αυτός της τέλει ταπεινότητας γεμίζει περιπέτεια κι' ελκρινεία τους θερμούς στίχους. Σε μύριες εικόνες δίνεται η αντίθεση τους κι' υμνείται παθητικά η μεγαλοδωρία της αξίας που ζητά να νυφώσει μιάν ύπαρξη τόσο κατώτερη.

Μά η αγάπη είναι μιά σαγηνευτική σειράνα κι' η εύτυχια δύσκολο πράμα να την αρνηθεί κανείς. Γιαρά άλλωστε κι' η ελπίδα έχουν κομμάτι το θαύμα. Η ανάκτηση κόρη, σαν αναστημένη απ' την έπιτοσή της αγάπης, που σαν το Χριστό της επαναλαμβάνει αδιάκοπα «Σήκω από το κρεβάτι κι' ακολουθήσέ με», κάνει το πρώτο βήμα, ύστερα λίγο - λίγο περπατεί, μέσ' την κόμαρα στην αρχή, πιο έξω σε λίγο και σε μερικές μέρες στέλνει στον αγαπημένο της το πρώτο πράσινο κλαδί που κόμψε μόνη της απ' το δρυμό παρκο.

Ο ύμνος της ζωής που τραγουδούσε έξω από το παράθυρά της και κείνη του τσάκλεινε έρημητικά, γίνεται μέσα στην κόμαρα κι' αιχμαλωτίζει, αντίστροφα αντίστοιχα πιά, τη μικρή βασανισμένη καρδιά. Το τραγούδι γίνεται δοξαστικό τώρα κι' ο δισταγμός λιώνει σε τρυφερότητα και στοργή. Ο πόνος δεν έχει πια θέση παρά σαν αντικαθρέφτισμα άναρκο μέσ' την ανάμνηση. Χίλιες ακριβές λεπτομέρειες μπαίνουν τώρα στο έκστατο κλάδο τραγούδι. Κι' η μικρή ιστορία κλείνει με την ομολογία μιάς ολοκληρωμένης αγάπης που είναι δυνατότερη κι' από το θάνατο αφού βγήκε από την ήττα του.

«Όταν η συνασθηματική ζωή της γυναίκας, λέει η Έλλεν Κέυ, είναι βαθειά ένα αίσθημα ντροπαλότητας, της εμπισθίζει την έκφραση. Γι' αυτό συχνά λυρική ποίηση είναι γεμάτη σιωπηρές επιφυλάξεις και στενόχωρη προσοχή. Όμως η Ελισάβετ Μπάρρετ έλεγε κατά τον ανδρικό τρόπο τα πράματα με τόνο μά τους και δεν φανταζόταν ότι η ποίηση γίνεται δώγος αίμα».

Παντρεμένη πιά στην Πίζα της 1846 μ' έναν άπαρηγό, γιατί ο Μπάρρετ αντιστεκόταν με μανία στην ιδέα κάθε γάμου για τα παιδιά του - η εύτυχισμένη Μούσα, έδωσε το χειρόγραφο των Πορτογαλικών συνέττων στον άντρα της «Είναι μόνο για σένα», τού είπε, «και σε τα αν δε σου αρέσουν».

Μά ο ποιητής νόμισε πως δεν είχε το δικαίωμα να κρατήσει μόνο για τον εαυτό του τα ώραιότερα συνέττα που κατά τη γνώμη του, είχαν γραφτεί στην αγγλική γλώσσα, ύστερα από το Σαίξπηρ. Γι' αυτό, παρά την έπιμονη άρνησή της, τα δημοσίευσε με παραπλασθητικό τίτλο «Τά Πορτογαλικά συνέττα».

Στά 15 χρόνια της έγγαμης ζωής της, η Μπράουνινγκ έγραψε ποιήματα μεγάλων έμπνεύσεων, όπως «Τά παρθύρα της Κάζα Γκουίντι» και την «Απόρρα Λαί», το περίφημο λυρικό ρομάντζο με το πλατύ κοινωνικό περιεχόμενο, όπου ξαναβρίνει με τον πέπλο αντικειμενικής μορφής μεταπλασμένη την ύπαρξή της πλάι στην πολύπλευρη προσωπικότητα του συντρόφου της παίρνει κι' αυτή έπικό πλάτος στην ρωϊκή του άποστολή.

Ποιός δεν συγκινείται με την προκάλυπη φωνή της καρδιάς που στενός κόθορος του συνέττου δε μπόρεσε να της σταματήσει την πλήμνηρα και που δονείται από τους πιο τρυφερούς θησαυρούς της γυναικείας ζωής, το τέλει δόσιμο, το άκρατο πάθος που καμιά φιλαρέσκεια σταματά την κραυγή του, τη συγκινητική απλότητα μπροστά στο μυστήριο της αγάπης, την πλέρια ταπεινότητα που εκφράζεται μ' ένα δέος μυστισμού, την έρωτική έκσταση που έβραϊζει και μεταμορφώνει;

Δεν ξέρω αν κατάφερα να δώξω και με την αγνάδα του ίσως λίγο από την πλεονασία ευαισθησίας τη λεπτή ποιητική γάρη των Πορτογαλικών συνέττων στις 5 μεταφράσεις που δημοσιεύονται στην ποιητική στήλη του σημερινού φύλλου.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ο σκηνοθέτης Σιλβανό Ίνκιν, σχεδιασμένος από τον Δ. ΒΙΤΣΩΡΗΝ (Συμπνεύσει με τον Γάλλο σκηνοθέτη δημοσίευμα στο προηγούμενο φύλλο μας).