ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Γενικά στην [**τέχνη**](https://www.alfavita.gr/panellinies/186330_ola-ta-themata-gia-tin-ekthesi-ton-panelladikon-se-analytika-shediagrammata) **και ειδικότερα στην ποίηση υπάρχει από εποχή σε εποχή εξέλιξη, σε σημείο που να μιλάμε για παραδοσιακά και μοντέρνα έργα, εννοώντας αυτά που έχουν γραφεί στο παρελθόν και τα πιο πρόσφατα αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών και μοντέρνων ποιημάτων είναι ευδιάκριτα στα έργα των ποιητών.
Η παραδοσιακή ποίηση υποτάσσει το ποίημα σε ορισμένους κανόνες. Ο κυριότερος είναι πως το ποίημα πρέπει να διέπεται από λογική αλληλουχία. Γενικά οι ποιητές που γράφουν παραδοσιακά ποιήματα προσέχουν ιδιαίτερα τα εξωτερικά - μορφικά στοιχεία του ποιήματος, δηλαδή διατηρούν ίδιο αριθμό στίχων σε κάθε στροφή, σέβονται αυστηρά το μέτρο, κάνουν αυστηρή χρήση των σημείων στίξης. Επίσης στα παραδοσιακά ποιήματα θίγονται θέματα εύκολα και κατανοητά και η επιλογή των λέξεων και φράσεων είναι πολύ προσεκτική. Δεν λείπει βέβαια και η φροντίδα για τα εσωτερικά στοιχεία του ποιήματος, όπως είναι οι κατανοητές ιδέες, το προσεγμένο λεξιλόγιο. Υπάρχουν λοιπόν αυστηροί κανόνες, οι οποίοι τηρούνται σε κάθε παραδοσιακό ποίημα.

Χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ποίησης:**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

**1. Η δομή του ποιήματος βασίζεται στις στροφές, οι οποίες έχουν σταθερό αριθμό στίχων.
2. Οι στίχοι έχουν ορισμένο αριθμό συλλαβών.
3. Οι στίχοι έχουν συγκεκριμένο μέτρο (ιαμβικό, τροχαϊκό κτλ.) που παραμένει σταθερό.
4. Υπάρχει ομοιοκαταληξία.
5. Η χρήση των σημείων στίξης είναι σύμφωνη με τους κανόνες της γλώσσας.
6. Συνήθως, χρησιμοποιούνται λέξεις ποιητικές (δηλαδή λέξεις που δε συνηθίζονται στη κοινή καθημερινή ομιλία, είναι εντυπωσιακές και συχνά δημιούργημα των ποιητών).
7. Λυρισμός (έκφραση αισθημάτων) και μουσικότητα
8. Αποφεύγονται οι διασκελισμοί (δηλαδή το νόημα ολοκληρώνεται στον στίχο)
9. Λογική αλληλουχία (η λογική είναι το βασικό γνώρισμα με το οποίο θα προσεγγίσουμε το ποίημα).
10. Προσεκτικό λεξιλόγιο
11. Συγκεκριμένα θέματα και θεματικά μοτίβα (πατρίδα, φύση όραμα, έρωτας θάνατος)

Επομένως, η παραδοσιακή ποίηση δεν έχει ελεύθερο στίχο και καθημερινό λεξιλόγιο, δεν είναι σκοτεινή στα νοήματά της και δεν διακατέχεται από το άλογο στοιχείο που θα την έκανε ακατανόητη.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ**: Από τον τίτλο του ποιήματος μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε το περιεχόμενο του ποιήματος .

ΜΕΤΡΙΚΗ: **Στην παραδοσιακή ποίηση το ποίημα οργανώνεται σε στροφές με συγκεκριμένο και σταθερό αριθμό στίχων. Το μέτρο είναι απαραίτητο και δημιουργεί ένα ρυθμό στο στίχο και μία μουσικότητα. Κάθε στίχος αποτελείται από συγκεκριμένο και σταθερό αριθμό συλλαβών, ενώ ο ποιητής προσέχει ακόμα και ποια συλλαβή της τελευταίας λέξης του στίχου τονίζεται (και ο στίχος ονομάζεται ανάλογα οξύτονος, παροξύτονος ή προπαροξύτονος). Η ομοιοκαταληξία είναι παρούσα και εύηχη (σταυρωτή: α-δ, β-γ - πλεχτή: α-γ, β-δ) - ζευγαρωτή: α-β, γ-δ).**
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: **Το λεξιλόγιο είναι προσεγμένο, δηλαδή, οι λέξεις επιλέγονται με αυστηρότητα από τον ποιητή, που κοιτάζει να ανταποκρίνονται στο μέτρο – ρυθμό του ποιήματος αλλά να έχουν και μία αισθητική, να μην ανήκουν στο καθημερινό λεξιλόγιο που θα προσέγγιζε την πεζότητα της καθημερινής εμπειρίας μας. Μερικές φορές αυτή η επιλογή λέξεων έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται βαρύγδουπες λέξεις που προκαλούν εντυπωσιασμό αλλά είναι κενές από ουσιαστικό περιεχόμενο και εκφραστική δύναμη.

ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ**: Οι λέξεις που αποδίδουν το νόημα του ποιήματος διατηρούν μέσα στη συνοχή του ποιήματος την «κανονική» τους σημασία, αποδίδονται δηλαδή στην κυριολεξία τους και όχι τόσο με μια μεταφορική διάθεση. Δεν αποσυνδέονται από το νόημά τους για να παίξουν το ρόλο ενός συμβόλου σε ένα λόγο που είναι μεταφορικός. Έτσι, **το νόημα του ποιήματος είναι σαφές**, ξεκάθαρο, πολλές φορές προδίδεται από τον τίτλο του ποιήματος (**ο τίτλος είναι δηλωτικός του περιεχομένου**) και δεν υπάρχουν δυσκολίες στην προσπέλασή του από τον αναγνώστη. Η σαφήνεια οφείλεται στην απουσία πολυσημίας, δεν εκλαμβάνεται δηλαδή μια λέξη με πολλά διαφορετικά νοήματα.

ΘΕΜΑΤOΛΟΓΙΑ: Το ποιητικό θέμα είναι εμφανές, συνήθως ένα και συγκεκριμένο, εντοπίζεται εύκολα, καθώς η ανάπτυξή του ακολουθεί μια λογική πορεία. Υπάρχει ένας **λογικός ειρμός** που συνδέει τα νοήματα και τις εικόνες, μια καλά προσχεδιασμένη πορεία, χωρίς λογικά άλματα ή ελλιπείς αναφορές που δεν γίνονται άμεσα (ή και ποτέ) κατανοητές ή με τον ίδιο τρόπο από τον αποδέκτη του ποιήματος (ελλειπτικότητα νοήματος). Λογική σύνδεση νοημάτων σημαίνει, επίσης ότι οι αναφορές του ποιητή δεν μεταδίδονται συνειρμικά, αλλά λογικά.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ: Τα σχήματα λόγου και κυρίως οι μεταφορές δεν εκπλήσσουν, δεν παρουσιάζονται απροσδόκητες, «σουρεαλιστικές» εικόνες, που χαρακτηρίζονται από εκφραστική τόλμη (αλλά από χαμηλή γνωστική αξία).

ΣΤΙΞΗ: Η στίξη είναι κανονική και είναι σύμφωνη με τους κανόνες της γλώσσας, αποφεύγοντας έτσι την αστιξία που παρατηρούμε στην μοντέρνα ποίηση.

ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ:Επιτυγχάνεται με: Χρήση μουσικών λέξεων ή επαναλήψεις λέξεων ή φράσεων ή στίχων , επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Μουσικός ρυθμός, μέτρο , ομοιοκαταληξία.

ΣΤΟΧΟΣ: O στόχος του ποιήματος είναι η αισθητική απόλαυση μέσα από την τήρηση συμβάσεων ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια ώστε το ποίημα να απέχει πολύ από τον καθημερινό λόγο και φυσικά τον πεζό λόγο.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

* Σολωμός
* Παλαμάς
* Μαβίλης

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

* Καβάφης
* Σικελιανός
* Καρυωτάκης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Λήθη, Λορέντζος Μαβίλης

Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε

την πικρία της ζωής. Όντας βυθίσει

ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήσει,

μήν τους κλαίς, ο καημός σου όσος και νάναι.

Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε

στης λησμονιάς την κρουσταλλένια βρύση΄

μά βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει,

ά στάξει γι' αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε.

Κι αν πιούν θολό νερό ξαναθυμούνται.

Διαβαίνοντας λιβάδια από ασφοδύλι,

πόνους παλιούς, που μέσα τους κοιμούνται.

Ά δε μπορείς παρά να κλαίς το δείλι,

τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν:

Θέλουν μά δε βολεί να λησμονήσουν.

Στο παραπάνω ποίημα παρατηρούμε τα εξής

* Το ποίημα ξεκινά από μαι ιδέα: οι νεκροί είναι καλότυχοι γιατί λησμονούν,με το θάνατό τους, τις πίκρες και τα βάσανα της ζωής.
* Λεξιλόγιο απλό και καθαρό
* Το θέμα εντοπίζεται εύκολα και αναπτύσσεται λογικά
* Ο τίτλος αποκαλύπτει το περιεχόμενο του ποιήματος
* Ο μουσικός τόνος του ποιήματος εξασφαλίζεται από τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και την ύπαρξη ομοιοκαταληξίας.
* Υπάρχει νοηματική αλληλουχία
* Είναι διάχυτος ο λυρισμός και εκφράζονται στοιχεία μελαγχολίας και απαισιοδοξίας.

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Νεότερης Ποίησης

Μπορούμε να τα διαιρέσουμε σε δύο κατηγορίες 1) **εξωτερικά-μορφικά** και 2) **εσωτερικά**.

1) εξωτερικά-μορφικά χαρακτηριστικά. **Η νεότερη ποίηση εγκαταλείπει τα εξωτερικά στοιχεία, που χρησιμοποιούσε η παραδοσιακή**. Τα κυριότερα από αυτά είναι **οι ομοιόμορφες** (ως προς τον αριθμό των στίχων κτλ.) **στροφές**, **η ομοιοκαταληξία**, που γινόταν σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, και **το μέτρο**.

2) εσωτερικά χαρακτηριστικά. Η παραδοσιακή ποίηση υποτάσσει το ποίημα σε ορισμένους κανόνες. Ο σπουδαιότερος είναι πως το ποίημα πρέπει να διέπεται από λογική αλληλουχία. Αντίθετα, στη νεότερη ποίηση παρακολουθούμε το ποίημα την ώρα, σχεδόν, της δημιουργίας του.

Μέσα σ’ αυτό θα περάσουν εικόνες όχι πάντα ολοκληρωμένες, αλλά ασχημάτιστες, έτσι όπως ανεβαίνουν από το υποσυνείδητο κατά την ώρα της δημιουργίας του. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι στη νεότερη ποίηση: **I**. Μπορεί να λείπει το μέτρο, ο εσωτερικός όμως ρυθμός υπάρχει. **II**. Η λογική αλληλουχία, που διέπει κάθε παραδοσιακό ποίημα, χαλαρώνει και **το ποίημα λειτουργεί βασικά με τους μηχανισμούς των προεκτάσεων και των συνειρμών**.

Βασικά, λοιπόν, χαρακτηριστικά της ανανέωσης που παρατηρείται στους εκφραστικούς τρόπους της νεότερης ποίησης είναι:

1. **ο ελεύθερος στίχος**,

2. η χρήση του λεξιλογίου της καθημερινής ομιλίας,

3. **η κατάργηση:**

α) της λογικής αλληλουχίας του ποιήματος,

β) **του μέτρου**,

γ) **της ομοιοκαταληξίας**,

δ) **της ομοιομορφίας ως προς τον αριθμό των στίχων**,

ε) **της διαίρεσης του ποιήματος σε στροφές** **με βάση αυστηρούς κανόνες δόμησης**.

Βασικό γνώρισμα της ποίησης του μοντερνισμού είναι η διάλυση της μορφής και η διάθεση για πειραματισμό. Ο ελεύθερος στίχος εξοστρακίζει το μέτρο και την ομοιοκαταληξία· οι γραμματικοί και οι συντακτικοί κανόνες παραβιάζονται· οι προτάσεις γίνονται αποσπασματικές και ελλειπτικές, τα σημεία στίξης καταργούνται. Τα διακοσμητικά στοιχεία και η φροντίδα για το «ωραίο ύφος» εγκαταλείπονται και συχνά επιλέγονται στοιχεία που ως τότε θεωρούνταν αντι-ποιητικά. **Οι τολμηρές μεταφορές και οι απροσδόκητοι και ετερόκλητοι συνδυασμοί λέξεων κυριαρχούν**· οι εικόνες ή οι ελεύθεροι συνειρμοί αφθονούν, ιδίως στην υπερρεαλιστική ποίηση. Η ποιητική γλώσσα γίνεται συμβολική, ελλειπτική, υπαινικτική, πολύσημη, ενώ αδιαφορεί για τις συμβάσεις και την ανάγκη κατανόησης.

Η θραύση —συχνά η ολοκληρωτική άρνηση— της παραδοσιακής μορφής, σε συνδυασμό με την έντονη επιρροή της ψυχανάλυσης σε πολλούς ποιητές, **απελευθερώνει την καταλυτική λειτουργία της φαντασίας και του ονείρου**, υποδηλώνοντας την κατάρρευση της λογικής συνοχής του κόσμου. Η αρχή της μίμησης, επάνω στην οποία θεμελιώθηκε η τέχνη του λόγου από την αρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, εγκαταλείπεται πλέον οριστικά. Η ποίηση παίρνει διαζύγιο από την αναφορά της στον εμπειρικό κόσμο και καθίσταται αυτάρκης και αυτόνομη. Φυσικά, το ποίημα εξακολουθεί να θεωρείται φορέας νοημάτων, με τη διαφορά ότι τα νοήματα αυτά δεν αναζητούνται πλέον στη σχέση του λογοτεχνικού έργου με την εξωτερική πραγματικότητα.

Σχηματικά θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις **διαφορές παραδοσιακής- μοντέρνας** ποίησης στα ακόλουθα σημεία:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ	**ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ**
Έμμετρος στίχος	Ελεύθερος στίχος
Ομοιοκαταληξία	Απουσία ομοιοκαταληξίας
Χωρισμός σε στροφές, με ίσο αριθμό στίχων & συλλαβών	Ανομοιομορφία στροφών, στίχων & συλλαβών
Στίχος προσεγμένος & στολισμένος, «ποιητικές» λέξεις	Στίχος λιτός, «καθημερινές/ αντιποιητικές» λέξεις
Στίξη κανονική	Απουσία στίξης ή ακανόνιστη στίξη
Διατήρηση νοήματος των λέξεων	Πολυσημία των λέξεων
Λογική ανάπτυξη του θέματος/ αλληλουχία νοημάτων	Υποδήλωση ή απόκρυψη του θεματικού κέντρου/ υπαινικτικός λόγος

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δίνονται δύο ποιήματα, ένα μοντέρνας κι ένα παραδοσιακής ποίησης, και ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που εντάσσουν τα ποιήματα στη μία ή στην άλλη κατηγορία.

Οδυσσέας Ελύτης «Οι Κλεψύδρες του Αγνώστου» (Ενότητα 6η, απόσπασμα)

Νυχτερινό υφαντούργημα

Των κρίνων φλοίσβος που γυμνώνει τ’ αυτιά και διασκορπίζεται

Νιώθω στους ώμους της ζωής το σκίρτημα που βιάζεται ν’ αδράξει

        το έργο

Νιότη που θέλει άλλη μια ευκαιρία αιωνιότητας

Και στην εύνοια των ανέμων ρίχνει το κεφάλι της αδιαφορώντας

Υπάρχει ένα στήθος που χωράει τα πάντα, μουσική που κυριεύει

        στόμα που ανοίγει

Σ’ άλλο στόμα - κόκκινο παιγνίδι κλαδεμένο απ’ τον ίλιγγο

Ακόμα ένα φιλί και θα σου πω για ποιο σκοπό τις σιωπές μου μάτωσα

        έτσι

Ακόμα ένα χιλιόμετρο και θα σου δείξω γιατί βγήκα σ’ ένα τέτοιο

        αγνάντεμα

Όπου παθαίνεται ο λυγμός ζητώντας άλλ’ αστέρια

Ψάχνοντας με φθαρτές χειρονομίες την άμμο που άφησαν

       ανασκαμμένη των ερώτων οι σπασμοί

...

Στο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη εντοπίζουμε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μοντέρνας ποίησης:

- Ελεύθερος στίχος, που μπορεί ν’ αποτελείται από μία μόλις λέξη (αγνάντεμα), απουσία στίξης, απουσία μέτρου και ομοιοκαταληξίας.

- Ο χωρισμός σε στροφές δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο κανόνα.

- Το ποίημα δεν έχει εμφανή λογική αλληλουχία∙ βασίζεται σε εικόνες και ελεύθερους συνειρμούς.

- Τολμηρές μεταφορές (κόκκινο παιγνίδι κλαδεμένο απ’ τον ίλιγγο), και απροσδόκητοι συνδυασμοί λέξεων (των κρίνων φλοίσβος που γυμνώνει τ’ αυτιά).

- Χρήση καθημερινών λέξεων (νιώθω στους ώμους - στόμα που ανοίγει – ακόμα ένα χιλιόμετρο)

- Υπαινικτικός λόγος (η ένταση του ερωτικού πάθους που διακόπτει το φιλί, δίνεται με τρόπο έμμεσο και υπαινικτικό: «στόμα που ανοίγει σ’ άλλο στόμα - κόκκινο παιγνίδι κλαδεμένο απ’ τον ίλιγγο», το κόκκινο παιχνίδι ανάμεσα στα χείλη διακόπτεται από τον ίλιγγο, από τη ζάλη του πόθου)

- Η ποιητική γλώσσα είναι συμβολική και πολύσημη, θέτοντας σε λειτουργία τη δύναμη της φαντασίας. (Το κάλεσμα της ζωής για μια πλήρη βίωση της νεότητας, που υφαίνεται ακόμη και τη νύχτα, μέσα από τον “παφλασμό” των κρίνων, μέσα από έναν ήχο ανεπαίσθητο, σχεδόν ανύπαρκτο, που μοιάζει να προκύπτει από τον κυματισμό των λουλουδιών, και γυμνώνει τ’ αυτιά, τα αναγκάζει δηλαδή ν’ ακούσουν ή να αισθανθούν έναν απ’ τους πιο απαλούς μα και θελκτικούς ήχους: «Νυχτερινό υφαντούργημα των κρίνων φλοίσβος που γυμνώνει τ’ αυτιά και διασκορπίζεται»)

- Η ποιητική γλώσσα αδιαφορεί για τις συμβάσεις και την ανάγκη κατανόησης (στο ποίημα καταργούνται οι συμβάσεις της πραγματικότητας, συναισθήματα και συλλογισμοί δίνονται με τρόπο που καλεί τον αναγνώστη περισσότερο να νιώσει, παρά ν’ αντιληφθεί με αυστηρά λογικούς όρους το νόημα των στίχων: «Όπου παθαίνεται ο λυγμός ζητώντας άλλ’ αστέρια», «Ψάχνοντας με φθαρτές χειρονομίες την άμμο», όπως για παράδειγμα, εδώ, ο τρόπος με τον οποίο δίνεται εκείνη η ένταση της θλίψης που ωθεί τον άνθρωπο να αποζητά τη φυγή σ’ ένα διαφορετικό μέρος ή το εφήμερο στοιχείο όλων των ανθρώπινων καταστάσεων)

Κωστής Παλαμάς «Πατρίδες» (8ο σονέτο)

Από το Δούναβη ως την άκρη του Ταινάρου

κι από τ’ Ακροκεραύνια στη Χαλκηδόνα

διαβαίνεις, πότε σαν της θάλασσας Γοργόνα,

πότε σαν άγαλμ’ από μάρμαρο της Πάρου.

Πότε κρατάς τη δάφνη από τον Ελικώνα

και πότε ορμάς με τη ρομφαία του βαρβάρου,

και μέσ’ στο πλάτος του μεγάλου σου λαβάρου

βλέπω διπρόσωπη ζωγραφισμέν’ εικόνα.

Εδώ ιερός ο Βράχος φέγγει σαν τοπάζι

κι ο λευκοπάρθενος χορός των Κανηφόρων

προβαίνει και τον πέπλο της θεάς ταράζει∙

και πέρ’ αστράφτουν τα ζαφείρια των Βοσπόρων,

κι απ’ τη Χρυσόπορτα περνώντας αλαλάζει

ο θρίαμβος των νικητών Αυτοκρατόρων!

Στο ποίημα του Κωστή Παλαμά εντοπίζουμε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά παραδοσιακής ποίησης:

- Ακολουθείται η αυστηρή δομή σύνθεσης σονέτου∙ έχουμε δηλαδή ένα δεκατετράστιχο ποίημα που χωρίζεται σε δύο τετράστιχες και δύο τρίστιχες στροφές.

- Προσεγμένη σταυρωτή ομοιοκαταληξία, η οποία στις δύο πρώτες στροφές έχει τη μορφή: αββα, ενώ στις δύο επόμενες: αβα. Προσέχουμε πως ανάμεσα στις στροφές υπάρχει σύνδεση των ομοιοκαταληξιών, έτσι για παράδειγμα, ο δεύτερος στίχος της τρίτης στροφής ομοιοκαταληκτεί με τον πρώτο και τον τρίτο στίχο της τέταρτης, και αντίστοιχα ο δεύτερος στίχος της τέταρτης στροφής ομοιοκαταληκτεί με τον πρώτο και το δεύτερο της τρίτης στροφής.

- Οι στίχοι είναι δεκατρισύλλαβοι και ακολουθούν το ιαμβικό μέτρο (εναλλαγή άτονης τονισμένης συλλαβής):

προ / βαί / νει / και / τον / πέ / πλο / της / θε / άς / τα / ρά / ζει

- Στο ποίημα υπάρχει λογική αλληλουχία, καθώς ο ποιητής παρακολουθεί τοπικά και χρονικά την κίνηση του Ελληνισμού.