

δία των Ιταλών στο δικό τους κρητικό όρος Ίδη, όπου ζούσαν ακόμη αληθινοί βοσκοί σε μια κατάσταση που φάνταζε στους κατοίκους των πόλεων ως ένα είδος αρχέγονης απλότητας, κάτω από την καλοκάγαθη προστασία του δυξαντινού αετού των Καλλέργηδων.¹⁰

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Κωμωδία

Alfred Vincent

ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ των Κρητικών συγγραφέων της περιόδου της βενετοκρατίας ήταν η δημιουργία αστικών κωμωδιών στη νεοελληνική γλώσσα.¹ Σώζονται τρία έργα: ο *Κατζούρημπος* (ή *Κατζάραπος*) του Γεωργίου Χορτάτση, ο ανώνυμος *Στάθης* και ο *Φορτουνάτος* του Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου. Τα δυο πρώτα χρονολογούνται στα τέλη του 16ου ή τις αρχές του 17ου αιώνα, ενώ ο *Φορτουνάτος* γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Κάστρου, γύρω στα 1655. Και τα τρία φαίνεται ότι προοιζονταν για τη σκηνή (Puchner 1983a).

Οι στόχοι αυτού του κεφαλαίου είναι να δοθεί μια γενική εισαγωγή στις κρητικές κωμωδίες, να συζητηθεί με συντομία η σχέση τους με τους λογοτεχνικούς τους προδρόμους (ιδιαίτερα με την ιταλική κωμωδία) και, τέλος, να διερευνηθούν οι αναλογίες ανάμεσα στον δραματικό τους «κόσμο» και την «πραγματικότητα» της κρητικής κοινωνίας, όπως αυτή παρουσιάζεται (πόσο όμως πιστά ή με πόση πληρότητα) σε ιστορικά έγγραφα.

Τα τρία σωζόμενα έργα δεν αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την ιστορία της κωμωδίας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Γράφοντας στα τέλη του 17ου αιώνα, ο Giovanni Papadopoli αναφέρει ότι ελληνικές κωμωδίες παριστάνονταν

¹⁰ Η Ίδη αναφέρεται ως ο τόπος όπου διαδραματίζεται η *Πανώρια*, το *L'Amorosa Fede* και το επεισόδιο με τον Χαρίδημο στον *Ερωτόκριτο*. Ένα ομοίωμα του δουνού χρησιμοποιήθηκε στο ποιμενικό επεισόδιο της γκιόστρας που περιγράφει ο Persio (βλ. παραπάνω, σ. 98). Δεν είναι σαφές πού διαδραματίζεται η *Βοσκοπούλα*, παρόλο που το σκηνικό μοιάζει με την Ίδη. Η χειρόγραφη παραλλαγή του 17ου αιώνα που δημοσίευσε ο Θωμάς Παπαδόπουλος περιέχει μια αινιγματική αναφορά στο «της Δαμάς η δρύση», για την οποία υποστήριξε ο Μενέλαος Παρλαμάς ότι μπορεί να προέρχεται από παραφθορά ενός αρχικού «τσ' Ίδα[ς] μας η δρύση» (Θ.Ι. Παπαδόπουλος 1966: 357).

¹ Γενική βιβλιογραφία για την κρητική κωμωδία βλ. στον βιβλιογραφικό οδηγό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Dr Rosemary Bancroft-Marcus, που διάβασε αυτό το κεφάλαιο και έκανε πολλές χρήσιμες προτάσεις. Όλα τα αδύναμα σημεία στο τελικό κείμενο είναι, φυσικά, δική μου ευθύνη.

τακτικά τις Απόκριες, τουλάχιστον ώς την έναρξη της πολιορκίας του Κάστρου.² Ισως μάλιστα να έχουν σωθεί μέρη ενός χαμένου έργου, ενσωματωμένα ως έμμετρα χωρία στο λαϊκό παραμύθι της Ξεχασμένης Νύφης.³

Τις Απόκριες, οι Κρητικοί μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα είδος «θεάτρου του δρόμου». Ο Papadopoli (φ. 127r-v) περιγράφει πώς περιφέρονταν άνδρες στους δρόμους φροντίζοντας μάσκες και ντυμένοι σαν τους ναυτικούς από τα πλοία των εμπόρων κρασιού, φλυαρώντας μπερδεμένα κατά μίμηση των ολλανδικών, με ιδιαίτερα διασκεδαστικά αποτελέσματα όταν έπεφταν πάνω στα «θύματα» της μασκαράτας τους.

Δεν ήταν άγνωστες και οι παραστάσεις ιταλικών κωμωδιών. Αρκετές δεκαετίες πριν από τα 1600, ο διάσημος Βενετός ηθοποιός, ποιητής και μουσικός Antonio da Molino έμεινε κάποιο διάστημα στην Κέρκυρα και στην Κρήτη και, σύμφωνα με έναν σύγχρονό του, διασκέδαζε όσο ήταν εκεί παίζοντας σε κωμωδίες.⁴ Ο ιδρυτής της Ακαδημίας των Stravaganti, ο Ανδρέας Κορνάρος, έγραψε μια βιαστική σημείωση σ' ένα χειρόγραφό του για μια κωμωδία με τίτλο (*La Spia* (*Κατάσκοπος*)), που πιθανόν αναφέρεται σε κάποια παράσταση της *commedia dell'arte* (Παναγιωτάκης 1968: 62, σημ. 32). Ο ομόλογός του στην Ακαδημία των Vivì, ο Francesco Barozzi, ενδιαφερόταν επίσης για την κωμωδία, αν και μια παράσταση που φαίνεται ότι είχε οργανώσει ίσως να έγινε στην Ιταλία και όχι στην Κρήτη (Bancroft-Marcus 1982/3: 64-5).

Τα σωζόμενα έργα έχουν κοινά ορισμένα συμβατικά γνωρίσματα, τα περισσότερα από τα οποία χαρακτηρίζουν επίσης τη νεοκλασική κωμωδία στην

² Papadopoli, *L'Occio*, φ. 66r-v. Ο συγγραφέας αυτής της ανέκδοτης περιγραφής της ξωής στη βενετοκρατούμενη Κρήτη δεν κατονομάζεται στο χειρόγραφο, μπορεί όμως να αναγνωριστεί, από αναφορές μέσα στο κείμενο στους γιους του Nicoldò και Michele, ως ο δουκικός γραμματέας και νοτάριος Giovanni Papadopoli, πατέρας του συγγραφέα της ιστορίας του Πανεπιστημίου της Πάδοβας Nicoldò Papadopoli Comneno. Η λέξη *occio* στον τίτλο είναι παραλλαγή του *ozio* (ελεύθερος χρόνος). Ο δεύτερος τόμος του χειρογράφου είναι ένα χρονικό του Κρητικού Πολέμου. Ο καθηγητής Παναγιωτάκης έχει εντοπίσει άλλο χειρόγραφο, με τίτλο *Memorie della Guerra di Candia*, στο οποίο το όνομα του συγγραφέα δίνεται ως Giovanni Comneno Papadopoli, στη διδιοθήκη του Syracuse University στη Νέα Υόρκη (συλλογή Leopold von Ranke, αρ. 77).

³ Bl. Manousakas και Puchner 1984. Ο Morgan (1960: 420-5) πίστενε ότι τα αποσπάσματα προέρχονταν από αφηγηματικό ποίημα. Ωστόσο, ήδη στα 1955, ο καθηγητής Μανούσακας είχε υποστηρίξει την πειστικότερη άποψη ότι το χαμένο έργο ήταν στην πραγματικότητα κωμωδία (bl. Μανούσακας 1965: 39-40). Ο Morgan (1954: 63-4) έχει επίσης υποστηρίξει ότι ένας Πρόσλογος που διασώθηκε στο Νανιανό χειρόγραφο των κρητικών κειμένων ανήκε αρχικά σε μια χαμένη κωμωδία και ότι το σατιρικό ποίημα *O Φαλλίδος*, που δρίσκεται στο ίδιο χειρόγραφο (Ξανθουδίδης 1927b), μπορεί να είχε γραφτεί ως δραματικός μονόλογος. Bl. τώρα Παναγιωτάκης 1993γ.

⁴ Bl. Panayotakis 1992 και Vincent 1973b.

Ιταλία και αλλού.⁵ Διαδραματίζονται στο Κάστρο, σε εποχή κοντά στον χρόνο συγγραφής τους, και τα κύρια πρόσωπα ανήκουν στα μεσαία στρώματα του αστικού πληθυσμού. Και στα τρία έργα, το αίσιο τέλος επιτυγχάνεται με την ανακάλυψη του χαμένου από καιρό παιδιού ενός από τα πρόσωπα. Η δράση των κωμωδιών καλύπτει λιγότερο από μία μέρα, τηρώντας έτοι την «αριστοτελική» ενότητα του χρόνου (bl. Radcliff-Umstead 1969: 3 ι.ε.). Ο Κατζούρμποτς και ο Φορτουνάτος έχουν τυπική νεοκλασική διάταξη σε πρόλογο και πέντε πράξεις, η τελευταία από τις οποίες τελειώνει με μια σύντομη προσφώνηση στο κοινό από ένα από τα πρόσωπα. Ο Στάθης, όπως σώζεται στο χειρόγραφο, έχει μόνο τρεις πράξεις: έχει όμως περικοπεί από ένα πολύ εκτενέστερο κείμενο.

Τα χειρόγραφα των κωμωδιών περιέχουν ιντερμέδια με θέματα από την κλασική μυθολογία ή από τις συγκρούσεις της χριστιανικής Ευρώπης και της μουσουλμανικής Ανατολής. Τα ιντερμέδια αποτελούν το αντικείμενο ξεχωριστού κεφαλαίου σ' αυτό το διδιλό και δεν θα συζητηθούν λεπτομερώς εδώ. Αξίζει πάντως να έχουμε υπόψη, όταν αναλογιζόμαστε τη συνολική εντύπωση που θα έδιναν τα έργα, ότι οι παραστάσεις τους μπορεί να περιλάμβαναν ιντερμέδια, των οποίων τα θέματα, το ύφος και ο τόπος δράσης θα έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με την ίδια την κωμωδία.

Όπως όλα σχεδόν τα κρητικά δραματικά έργα, οι κωμωδίες είναι γραμμένες σε ομοιοκατάληκτα δίστιχα πολιτικών στίχων, εκτός από λίγους στίχους στους οποίους ο Δάσκαλος παραθέτει αποσπάσματα ιταλικής ποίησης ή απαγγέλλει τη δική του «αυτοσχέδια» ιταλική *ottava* (Στάθης Γ 145-6, Κατζ. Δ 363-70, Φορτ. Δ 279-86). Η χρήση του έμμετρου λόγου αποτελεί σημείο ορήξης με την ιταλική πρακτική, κατά την οποία ο πεζός λόγος ήταν το συνηθισμένο όργανο του κωμικού θεάτρου από τις αρχές του 16ου αιώνα.

Αυτά, λοιπόν, είναι κάποια συστατικά κοινά και στα τρία έργα. Ο τρόπος όμως με τον οποίο συνδυάζονται και αναμιγνύονται με άλλα ποικίλλει πολύ, έτοι που οι τρεις κωμωδίες να είναι στην πραγματικότητα πολύ διαφορετικά έργα — όπως θα δούμε όταν εξετάσουμε την κάθε μία χωριστά. Στον Κατζούρμποτς υπερισχύει το στοιχείο της φάρσας: ο Στάθης είναι μια λυρική κωμωδία δραματική ίντριγκας με κάποιες σκηνές που μοιάζουν με φάρσα, ενώ ο Φορτουνάτος προσθέλλει ένα ηθικό μήνυμα συνδυασμένο με μπόλικο πηγαίο χιούμορ.

⁵ Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ιταλική νεοκλασική κωμωδία, bl. στους Herrick 1960, Radcliff-Umstead 1969 και Andrews 1993. Η παλαιότερη αλλά λεπτομερέστερη επισκόπηση του Sanesi (1954) παραμένει χρήσιμη για μια χρονική συλλογή κειμένων, bl. τους δύο τόμους σε επιμέλεια Borsellino (1962-7). Σημαντικές πρόσφατες μελέτες είναι εκείνες των Baratto 1975 και Guidotti 1983. Σχετικά με τη λογοτεχνική θεωρία της Αναγέννησης, bl. Weinberg 1961.

KATZOYRMPOS

Η πλοκή του Κατζούρμπου είναι αρκετά απλή.

Ο νεαρός Νικολός είναι ερωτευμένος με την Κασσάντρα, υποτιθέμενη κόρη της «πολιτικής» Πουλισένας. Έχει έναν μεσόκοπο αντίχειρο, τον Αρμένη, ο οποίος σχεδιάζει να κλέψει τα φορέματα της ίδιας της γυναίκας του για να αγοράσει από την Πουλισένα την εύνοια της «άδορης» της. Ωστόσο, η Κασσάντρα αγαπάει τον Νικολό και τον δίνει τα δραχιόλια της να τα βάλει ενέχυρο, ώστε να έχει και αυτός χρήματα για την Πουλισένα. Η προαγωγός σχεδιάζει τώρα να ξεγελάσει τον Αρμένη, δάξοντας την υπηρέτριά της Αννούσα να τον δεχτεί σ' ένα σκοτεινό δωμάτιο στη θέση της Κασσάντρας, ενώ ο Νικολός και η αληθινή Κασσάντρα θα απολαμβάνουν μια ερωτική νύχτα.

Ωστόσο, η Αννέζα, η αντίπαλος της Πουλισένας, πληροφορεί τον πατέρα του Νικολού Γιάκουμο ότι ο γιος του σπαταλάει χρήματα στης Πουλισένας· εκείνος υποθέτει ότι ο Νικολός κλέβει από το οικογενειακό ταμείο και αποφασίζει να βάλει να τον συλλάβουν. Η Αννέζα πληροφορεί ακόμη τη γυναίκα του Αρμένη για τις προθέσεις του άνδρα της. Όταν φτάνει ο Αρμένης στην πόρτα της Πουλισένας, η γυναίκα του, έξω φρενών, τον πιάνει με τη βοήθεια της υπηρέτριάς τους, τον τραβάει στο σπίτι και τον κλειδώνει στο δωμάτιό του — απ' όπου το σκάει από το παράθυρο.

Στο μεταξύ, ο υπηρέτης του Αρμένη Μούστρουχος έχει ανακαλύψει ότι η Κασσάντρα δεν είναι πραγματική κόρη της Πουλισένας, αλλά ότι γεννήθηκε στη Νάξο, πιάστηκε σκλάδα από τους Τούρκους και αγοράστηκε από τον μακαρίτη τον άντρα της Πουλισένας. Ο Μούστρουχος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κασσάντρα πρέπει να είναι η χαμένη κόρη του ίδιου του Αρμένη, που χωρίστηκε από τους γονείς της πριν από πολλά χρόνια, όταν όλη η οικογένεια αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Σύντομα επιδέβαιώνεται η ταυτότητά της. Μπαίνει ο Γιάκουμος ορμητικά, έξαλλος ακόμη με τον γιο του, γαληνεύει όμως όταν μαθαίνει την αλήθεια. Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές συμφωνούν για τον γάμο του Νικολού και της Κασσάντρας και το έργο τελειώνει με μια χαρούμενη γιορτή.

Διάφορα άλλα κωμικά επεισόδια συνυφαίνονται μ' αυτή τη βασική πλοκή. Ο καυχησιάρης στρατιωτικός Κουστουλιέρης προσπαθεί να κατακτήσει την Πουλισένα και γελοιοποιείται κατ' επανάληψη (B ii, Γ viii). Ο σχολαστικός Δάσκαλος τριγυρίζει στο περιθώριο της δράσης, δίνοντας συμβουλές που κανείς δεν ακούει. Σε κάποιο σημείο, γίνεται και αυτός θαυμαστής της Πουλισένας, που τον απορρίπτει χωρίς πολλά-πολλά (Δ xii). Η μάλλον χαλαρή σύνδεση των επεισοδίων με τον Μπράβο και τον Δάσκαλο χαρακτηρίζει και τα τρία έργα.

Η λύση που εξαρτάται από την ανακάλυψη ενός παιδιού χαμένου από καιρό είναι επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο και των τριών κρητικών κωμωδιών, ήταν μάλιστα κοινός τόπος και του ιταλικού θεάτρου. Στον Κατζούρμπου

όμως, η αρχική κατάσταση και η εξέλιξή της μοιάζει να υστερεί, συγκριτικά, σε αληθοφάνεια. Αντίθετα με τα αντίστοιχα πρόσωπα στον Στάθη και τον Φορτονάτο, η Κασσάντρα διατηρεί το όνομα που της έδωσαν οι γονείς της και όμως, δεν φάίνεται να έχει περάσει από τον νου του Αρμένη και της γυναίκας του ότι αυτή η Κασσάντρα θα μπορούσε να είναι η χαμένη κόρη που έψαχναν. Επιπλέον, παρόλο που η Κασσάντρα γνωρίζει το όνομα των γονιών της, δεν το έχει αναφέρει ποτέ στην Πουλισένα ούτε η Πουλισένα την έχει ωρτήσει σχετικά (Ε 231-4). Δεν θα έπρεπε όμως να επιμείνουμε ιδιαίτερα στην εφαρμογή ορθολογικών κριτηρίων στην πλοκή μιας αναγεννησιακής κωμωδίας. Ο θεατής μάλλον δεν θα είχε τέτοιου είδους απαιτήσεις, αλλά απλώς θα άφηνε τον εαυτό του να παρασυρθεί ευχάριστα από την εσωτερική λογική των κωμικών καταστάσεων.

Η βασική κινητήρια δύναμη στον Κατζούρμπο είναι ο Έρωτας. Το χειρόγραφο μάλιστα περιλαμβάνει έναν Πρόλογο, στον οποίο το σκανδαλιάρικο παιδί-θεός καυχιέται για τη δύναμή του — μια ταιριαστή αλεξή, αν και πρόκειται, πιθανώς, για μεταγενέστερη προσθήκη στο κείμενο του Χορτάτση (Λ. Πολίτης 1964: 95). Το έργο παρουσιάζει μια σειρά παραλλαγών στο θέμα του Έρωτα, από το νεανικό πάθος του Νικολού και της Κασσάντρας ώς το κωμικό ξελόγιασμα του Αρμένη και τις γελοίες ερωτικές απόπειρες του φαμφαρόνου Κουστουλιέρη και του λατινομαθού Δασκάλου. Η δύναμη του Έρωτα γίνεται αντικείμενο σκληρής εκμετάλλευσης από την Πουλισένα και τις συναδέλφους της και τα αποτελέσματά της αντικείμενο κοροϊδίας από τους διάφορους υπηρέτες.

Όπως και στις άλλες δύο κωμωδίες, η λυρική ποίηση πάνω σε ερωτικά θέματα συμβάλλει στο συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα. Ο Νικολός και η Κασσάντρα εκφράζουν τα αισθήματά τους με εικόνες που θυμίζουν τόσο τις κρητικές μαντινάδες όσο και τα περισσότερο λυρικά θεατρικά έργα, όπως η Πανώρια:

Πρόβαλε, κορασίδα μου, πρόβαλε, πεθυμιά μου,
να δώσης φως στα μάτια μου και δρόσος στην καρδιά μου.

(B 157-8)

Το χιόνι ν' άψη δύνεται σαν ίσκα η ομορφιά σου,
και να μερώσης τα θεριά μπορείς με τη θωριά σου.

(B 179-80)

Ωστόσο, τα καθαρά λυρικά χωρία είναι σχετικά σύντομα· μάλλον σημαντικότερη θέση κατέχουν εκείνα στα οποία ο Έρωτας χρησιμοποιείται ως πηγή γέλιου. Οι κωμικές πλευρές της συμπεριφοράς ενός ερωτευμένου αποκαλύπτονται συχνά από τον υπηρέτη του, που τις υπογραμμίζει αντιθετικά. Αυτή η αντιμετώπιση δεν επιφυλάσσεται αποκλειστικά στα κωμικά πρόσωπα του

Αριστερή και του Κουστούλιέρη και ο Νικολός είναι συχνά θύμα της. Στην πρώτη σκηνή της πρώτης πράξης, όταν ο νεαρός τραγουδάει τα ερωτικά του δίστιχα την αυγή κάτω από το παράθυρο της αγαπημένης του, ο υπηρέτης του Κατζάραπος γκρινιάζει που τον έβαλαν να παρακολουθεί χωρίς να έχει προγευματίσει και παρωδεί τις λυρικές εξάρσεις του κυρίου του μ' ένα πολύ προσγειωμένο δικό του «ερωτικό» τραγούδι:

- NIK. *Με το γλυκό κιλαδισμό τον ήλιο προσκαλούσι
κάθε πουρνό όλα τα πουλιά να 'δηγη να τόνε δούσι , —*
KA. *Με το μοσκάτο το γλυκύ και μ' όμορφη λογάδα
κάθε πουρνό οι φρόνιμοι διώχνουν την κρυάδα...*

(A 133-6)

Ένα διαφορετικού είδους χιούμορ δημιουργείται με την ιδιάζουσα γλώσσα του Δασκάλου — ένα μακαρονικό μίγμα από αλλοπρόσαλλα λατινικά, βενετίζοντα ιταλικά και ιταλίζοντα κρητικά, που είναι το σήμα κατατεθέν του και στα τρία έργα και το οποίο οδηγεί, φυσικά, σε κωμικές παρεξηγήσεις:

*O giovine malae indolis, fin quando δε σκολάζεις
τούτες τις στράτες που κρατείς; Non pensi, δε λογιάζεις...*

(B 237-8)

Υπάρχει επίσης ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό οπτικού χιούμορ στον Κατζούραπο. Ο μπράδος Κουστούλιέρης υποχρεώνει τον υπηρέτη του Κατζούραπο να ξιφομαχήσει μαζί του, ώσπου ένα ελαφρό χτύπημα του σκουριασμένου σπαθιού του Κατζούραπου τού κόδει την όρεξη για ξιφασκία (B 61-86). Η Πουλισένα τον δροσίζει καταδρέχοντάς τον με το δοχείο νυκτός (Γ 466-70) και ο Δάσκαλος τον ρίχνει κάτω χτυπώντας τον μ' ένα αντίτυπο του Μαρτιάλη (Δ 390-4). Τον ίδιο τον Δάσκαλο τον ξαπλώνει φαρδύ-πλατύ ο μαθητής του Νικολός (Δ 204). Ιδιαίτερα κωμικά επεισόδια είναι η «σύλληψη» του Αριστερή από τη γυναίκα και την υπηρέτριά του και η συνακόλουθη δραπέτευσή του (Ε 50-70). Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των αστείων είναι η ταπεινωτική αντιστροφή των ρόλων — ο μπράδος ιδίως συντρίβεται ξανά και ξανά από πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με τα στρατιωτικά.

ΣΤΑΘΗΣ

Συνοψίζοντας την πλοκή του Στάθη, δρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα σοδαρό πρόβλημα. Το κείμενο που παραδίδει το μοναδικό γνωστό μας χειρόγραφο είναι κάθε άλλο παρά πλήρες: έχει υποστεί άγριες περικοπές σε κάποιο ση-

μείο της μετάδοσής του. Από τα μέρη που έχουν κατακρεούργηθεί έτοι είναι και οι σκηνές της έκθεσης στην πρώτη πράξη, στις οποίες θα παρουσιαζόταν η αρχική κατάσταση των δύο ζευγαριών των νεαρών ερωτευμένων. Διάφορα άλλα χωρία ουσιώδη για την ομαλή εξέλιξη της πλοκής έχουν περικοπεί ή αφαιρεθεί.

Στα μεταπολεμικά χρόνια, η αρχική μορφή της πλοκής αποκαταστάθηκε βάσει εισωτερικών στοιχείων του σωζόμενου κειμένου.⁶ Σε αδρές γραμμές έχει ως εξής:

Ο μαθητής Χρύσιππος ελπίζει να παντρευτεί τη Λαμπρούσα, κόρη ενός ηλικιωμένου δικηγόρου, γνωστού από την ιδιότητά του ως Ντοτόρες. Ο γέρος ευνοεί το σχέδιο αυτό. Ο ίδιος σχεδιάζει να παντρευτεί τη Φαίντρα, κόρη του Κύπρου Στάθη. Η Φαίντρα, ωστόσο, εί⁷ αι ερωτευμένη με τον Χρύσιππο και πιστεύει ότι ο Χρύσιππος την επισκεπτόταν τη νύχτα και ότι της έχει δώσει το δαχτυλίδι του. Στην πραγματικότητα, ο επισκέπτης της δεν ήταν ο Χρύσιππος αλλά ο φίλος του Πάμφιλος.

Για ν' αποφύγει τον γάμο με τον Ντοτόρε, η Φαίντρα μιλάει στον πατέρα της για τις νυχτερινές επισκέψεις και για το δαχτυλίδι που της έχει δώσει ο «Χρύσιππος». Έξω φρενών με το «έγκλημα» του Χρύσιππου — που το κάνει ακόμη βαρύτερο η δεσμευσή του με τη Λαμπρούσα —, ο Στάθης αποφασίζει να βάλει να τον συλλάβουν.

Σ' αυτό το σημείο, φτάνει στο Κάστρο ο κηδεμόνας του Χρύσιππου Γαβρήλης και ανακαλύπτει ότι ο δούκας έχει φυλακίσει το αγόρι. Ο Πάμφιλος, ωστόσο, ξητάει να τιμωρηθεί στη θέση του φίλου του. Ο Γαβρήλης πληροφορεί τώρα τον παλιό του γνωστό Στάθη ότι ο Χρύσιππος είναι στην πραγματικότητα ο από καιρό χαμένος γιος του ίδιου του Στάθη, ο Χρυσής, που μικρό παιδί τον είχαν πάρει οι κουρσάροι. Αποκαλύπτεται επίσης η πραγματική ταυτότητα του νεαρού που επισκεπτόταν τη Φαίντρα. Το αδίκημα συγχωρείται και σχεδιάζονται οι γάμοι του Χρύσιππου με τη Λαμπρούσα και του Πάμφιλου με τη Φαίντρα.

Όπως σώζεται στο χειρόγραφο, ο Στάθης αρχίζει μ' έναν σύντομο Πρόλογο με τη μορφή ομιλίας του θεού του έρωτα — που δρίσκεται επίσης, με παραλλαγές, στην πρώτη σκηνή της πέμπτης πράξης της Πανώραιας. Ανάμεσα στις τρεις πράξεις υπάρχουν δύο ιντερμέδια, που σχολιάζονται αλλού σ' αυτό το διδύλιο.

Συνυφασμένα με την κυρίως πλοκή είναι μια σειρά κωμικών επεισοδίων με τον καυχησιάρη στρατιώτη, ο οποίος αναφέρεται στο χειρόγραφο ως Μπράδος. Είναι και αυτός υποψήφιος για την εύνοια της Φαίντρας — παρόλο που είναι παντρεμένος — και έχει κάνει έκκληση για δοήθεια στην προξενή τράπεζα Φλουρού. Σε μία από τις χαμένες σκηνές, φαίνεται ότι παρασύρεται στο σπίτι του Στάθη, ίσα-ίσα για να ταπεινωθεί με κωμικό τρόπο και να δαρθεί. Μια

⁶ Τα συμπεράσματα των Σ. Αλεξίου 1954⁶, Μανούσακα 1954 και Βασιλείου 1974 συνοψίζονται από τη Martini 1976: 17-22 και 53.

άλλη παρέκβαση στο αρχικό κείμενο ήταν μια απόπειρα του Δασκάλου να ξελογίσει τη γυναίκα του Μπράδου, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να τον κλειδώσουν στο αποχωρητήριο και να του δώσουν το αναπόφευκτο ξύλο (Βασιλείου 1974).

Σε σύγκριση με τον *Κατζούρμπο* και τον *Φορτουνάτο*, η πλοκή του *Στάθη* είναι σχετικά σύνθετη, με τα δύο ζεύγη των ερωτευμένων, την ίντριγκα και τις δύο δευτερεύουσες πλοκές με πρωταγωνιστές τον Μπράδο και τον Δάσκαλο. Τη λύση της επιφέρει ο τυχαίος ερχομός ενός νέου προσώπου, του Γαδρήλη, σ' ένα κρίσιμο σημείο — ένα συνηθισμένο τέχνασμα στη νεοκλασική κωμῳδία.

Αρωτηριασμένο καθώς είναι το κείμενο, δεν μπορεί κανείς παρά να μαντέψει μόνο με πόση επιδεξιότητα ήταν αρχικά κατασκευασμένο το έργο. Στα σωζόμενα τμήματα, ωστόσο, ο συγγραφέας φαίνεται να ελέγχει καλά το υλικό του. Στην αρχή, ο υπηρέτης του Χρύσιππου Αρέτας πιστεύει λανθασμένα ότι ο αφέντης του είναι ερωτευμένος με τη Φαίντρα και ότι την επισκέπτεται τη νύχτα: οι εξηγήσεις του Χρύσιππου (βλ. Α 37-44) θα έδιναν στο κοινό να καταλάβει τι συμβαίνει και θα δημιουργούσαν μια κατάσταση δραματικής ειρωνείας, εφόσον τα άλλα πρόσωπα (με εξαίρεση τον Πάμφιλο) μένουν σε άγνοια ώς τις τελικές σκηνές. Δημιουργείται επίσης αγωνία από νωρίς με την ανακοίνωση του επικείμενου γάμου του Ντοτόρε με την απρόθυμη Φαίντρα. Η αγωνία κορυφώνεται όταν η Φαίντρα αποκαλύπτει στον πατέρα της τον κρυφό αρραδώνα της με τον «Χρύσιππο» (Β 297-304): η εξομολόγησή της οδηγεί κατευθείαν στη σύλληψη και τη φυλάκιση του Χρύσιππου (Γ 106-7).

Το λυρικό στοιχείο αναπτύσσεται πιο έντονα στον *Στάθη* απ' ό,τι στον *Κατζούρμπο*. Τα κύρια πρόσωπα θρηνούν για τα βάσανά τους στα δίχτυα του έρωτα με ποιητικούς μονολόγους —χωρίς να διακόπτονται από κυνικούς υπηρέτες— χρησιμοποιώντας εικόνες που θυμίζουν τον *Ερωτόκριτο* ή την *Ερωφίλη*. Έτσι, ο Πάμφιλος θρηνολογεί για την κατάστασή του με μια σειρά καλοζυγισμένων παραδόξων:

Σ' ένα χιονάτο κι όμορφο λιμιώνα η ψυχή μου
ράσσει τη νύκτα με χαρά και μ' αναγάλλιασή μου,
και την ημέρα σφαλική την όμορφή ντουν αγκάλη¹
κρατεί, κι εις άγρια κύματα μ' αποξιγώνει πάλι
γλυκότατην ανάπαψη μου φέρνει το σκοτίδι,
και κρίση και τυράννηση πάλι το φως μου δίδει:
μέσα στο φως τυφλώνομαι και χάνω την οδό μου,
και το σκοτάδι έχω φως καθάριο κι οδηγό μου.

(Α 303-10)

Γενικά, οι νεαροί ερωτευμένοι αντιμετωπίζονται συμπονετικά και ρομαντικά στον *Στάθη*. Ο υπηρέτης του Χρύσιππου Αρέτας βοηθάει και κατανοεί

τον αφέντη του (βλ. Α 1) — εντελώς αντίθετα απ' ό,τι ο χλευαστικός Κατζάραπος. Επιτρέπεται ακόμη και στον Πάμφιλο να εξιλεωθεί για το σφάλμα του με το να το ομολογήσει, όταν ο φίλος του συλλαμβάνεται άδικα (Γ 157-60).

Το χιούμορ διαίζεται κυρίως στα τυποποιημένα κωμικά πρόσωπα, όπως ο Δάσκαλος, ο στρατιώτης, η Φλουρού, οι διάφοροι υπηρέτες και ο Ντοτόρες. Το λεκτικό χιούμορ είναι καλά ανεπτυγμένο στις σκηνές που σώζονται, δείχνοντας την ίδια προτίμηση για το παράδοξο και τον παραλληλισμό που φανερώνεται στη δομή της πλοκής. Ένα διασκεδαστικό παράδειγμα είναι η σκηνή στην οποία ο υπηρέτης Πετρούτσος κοροϊδεύει τα «γράμματα» (τα λατινικά γράμματα) για τα οποία υπερηφανεύεται ο Δάσκαλος:

Το πρώτο γράμμα ο γάιδαρος, καημένε, ερμήνεψε σου
ah, ah, ah, ah φωνιάζοντας, κι εκαταμούτζωνέ σου.
και τ' άλλο πάλι γεις κριός σουύ ερμήνεψε, εκείνο
οπού, σα βάλης δυο απ' αυτά, he be θα πούσι, κρίνω.

(Β 145-8)

ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ

Η πλοκή του *Φορτουνάτου* είναι η απλούστερη από τις τρεις:

Ο *Φορτουνάτος* έχει ανατραφεί από τον έμπορο Γιαννούτσο, ο οποίος τον δρήκε μωρό, πριν από δεκαέξι χρόνια, σ' ένα πλοίο που είχαν πριν στα χέρια τους μουσουλμάνοι κουρδούς. Ο Γιαννούτσος θέλει να μάθει που είναι οι γονείς του νεαρού προτού κανονίσει έναν κατάλληλο γι' αυτόν γάμο. Ο *Φορτουνάτος*, ωστόσο, είναι ερωτευμένος με την Πετρονέλα, κόρη της κήρας Μηλιάς. Παρόλο που η Πετρονέλα ανταποδίδει την αγάπη του *Φορτουνάτου*, η μητέρα της σκοπεύει να την παντρέψει, για οικονομικούς λόγους, με τον πλούσιο αλλά ηλικιωμένο γιατρό Λούρα. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέσω της προξενήτρας Πετρούν: ο Λούρας της αναφέρει ότι είχε έναν μικρό γιο που τον έπιασαν οι κουρδούς πριν από δεκαέξι χρόνια. Στο μεταξύ, ο Γιαννούτσος συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο τον γάμο του *Φορτουνάτου* κ' έτσι ζητάει από τον φίλο του νεαρού, τον Θόδωρο, να τον δοηθήσει να του δρει νύφη. Ο Θόδωρος καταφέγγει στην Πετρούν και μαθάινει από αυτήν για τον χαμένο γιο του Λούρα. Υποψίαζεται ότι το παιδί πρέπει να είναι ο *Φορτουνάτος*, πράγμα που γρήγορα επιβεβαιώνεται. Γεμάτος ευτυχία που ξαναδρήκε τον γιο του, ο Λούρας δίνει με χαρά την ευλογία του για τον γάμο του *Φορτουνάτου* και της Πετρονέλας.

Ως συνήθως, διάφορα κωμικά επεισόδια συνδέονται χαλαρά με την κυρίως πλοκή. Ο μπράδος Τζαβάρλας προσπαθεί να κατακτήσει τη Μηλιά και πέφτει θύμα μιας φάρσας που στήνει η Πετρούν: πείθεται να μπει στο σπίτι της

χήρας ντυμένος ζητιάνος, με μόνο αποτέλεσμα να φάει ξύλο από τον Φράρο, τον αδελφό της Μηλιάς (Δ i). Καθώς ζητάει εκδίκηση, οδηγείται και σε άλλες ταπεινώσεις. Άλλες σκηνές έχουν πρωταγωνιστή τον σχολαστικό δάσκαλο του Φορτουνάτου, που έχει πει διάφορα παραμύθια στον Γιαννούτσο για τις υποτιθέμενες ερωτικές αταξίες του αγοριού (Α iii).

Παρόλο που τα κύρια θέματα είναι παρόμοια με αυτά του Στάθη και του Κατζούντη, με τη διάταξη των σκηνών της έκθεσής τους δίνεται αλλού η έμφαση. Ο έρωτας του Φορτουνάτου για την Πετρονέλα δεν αναφέρεται καθόλου στην πρώτη πράξη. Στην πρώτη σκηνή, ανάμεσα σ' αυτόν και τον Γιαννούτσο, η έμφαση δίνεται στην εξάρτησή του ως θετού παιδιού· ο Γιαννούτσος έχει ακούσει φήμες ότι ο Φορτουνάτος παραμελεί τις σπουδές του και κάνει κακές παρέες, και τον επιπλήττει αυστηρά. Μετά την παρουσίαση της ερωτικής τρέλας του Λουύρα για την Πετρονέλα στη δεύτερη σκηνή, η τρίτη και τελευταία σκηνή της πράξης επιστρέφει στο θέμα της πρώτης σκηνής, όταν ο Φορτουνάτος έρχεται αντιμέτωπος με τον Δάσκαλο, την πηγή, όπως πιστεύει, των εσφαλμένων πληροφοριών του Γιαννούτσου. Το ειδύλλιο του Φορτουνάτου και της Πετρονέλας εισάγεται για πρώτη φορά στη δεύτερη σκηνή της δεύτερης πράξης. Το έργο λοιπόν δεν είναι απλώς μια ιστορία αγάπης· έχει σε πρώτο πλάνο τη συνολική αλλαγή της τύχης (*fortuna*) του νεαρού ήρωα, του αιχμαλωτισμένου παιδιού που έγινε ελεύθερο, πλούσιο και ευτυχισμένο.

Ο Φορτουνάτος θέλει να προδάλει ένα οητό ηθικό μήνυμα. Τούτο εκτίθεται στον Πρόλογο, έναν μονόλογο της Τύχης, η οποία παρουσιάζεται ως ηθική δύναμη: δίνει τη δοήθεια της μόνο σ' εκείνους που την κέρδισαν με τις δικές τους προσπάθειες (στ. 19-22, 73-88). Αφού δώσει παραδείγματα από την αρχαία ιστορία, η Τύχη στρέφεται στο Κάστρο για σύγχρονες περιπτώσεις της γενναιοδωρίας της. Ξεκινά μια εκτενή παρέκβαση, επαινώντας τους κατοίκους για τις επιδόσεις τους τόσο στα γράμματα όσο και στον πόλεμο και προφητεύοντας ότι γρήγορα θα απαλλαγούν από τους Τούρκους εισβολείς (στ. 90-118). Γυρίζοντας στο κυρίως θέμα της, λέει ότι, εδώ στο Κάστρο, έχει ανταμείψει πολλούς φτωχούς ανθρώπους δίνοντάς τους δύναμη και πλούτη, γιατί τους έβλεπε:

αφέντες να δουλεύγασι μεγάλους, απόν ορίζα,
ταχιά και αργά, και ανάπαψη κιαμιά δεν εγνωρίζα...

(127-8)

Ο Φορτουνάτος, λέει, είναι ένα παράδειγμα· η κωμωδία θα δείξει:

για τις αρετές του τοι πολλές, τοι διάξεις του τοι πλήσεις,
τοι χάρες του τις αμέτοητες, τοι τάξεις τοι περίσσεις,
πώς από σκλάδο ελεύτερο και πλούσον έκαμά το,
κι εισέ ανιπόλιπτες χαρές και δόξεις έφερα το.

(139-42)

Η σημασία των λεγομένων της Τύχης για τους κατοίκους του πολιορκημένου Κάστρου είναι προφανής: η μελλοντική ευδαιμονία θα δοθεί ως ανταμοιβή επίπονων προσπαθειών και υπακοής στους επικεφαλής.

Κατά πόσο όμως επαληθεύονται τα διδάγματα της Τύχης σε ό,τι ακολουθεί στο έργο; Η γεμάτη σεβασμό υπακοή του Φορτουνάτου στον κηδεμόνα του προέρχεται, εν μέρει τουλάχιστον, από το ότι γνωρίζει πως η κακή διαγωγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλήρωση (Β 221-4), ενώ είναι σίγουρα έτοιμος με την Πετρονέλα ν' ανταλλάξουν όρκους — και δαχτυλίδια — χωρίς τη συγκατάθεση των μεγάλων (Γ 471-90), πράγμα που θα θεωρούνταν σοβαρό παράπτωμα προς τους γονείς. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει εδώ το αντίστοιχο των νυχτερινών συναντήσεων του Πάμφιλου και της Φαίντρας του Στάθη ούτε της διαπραγμάτευσης τέτοιων συναντήσεων που συναντάμε στον Κατζούντη. Και, παρόλο που οι διακηρύξεις του Προλόγου δεν επαναλαμβάνονται οητά κατά τη διάρκεια του έργου, διάφορα πρόσωπα μιλούν γενικά για τον ρόλο της Τύχης ή του Ριζικού στη διαμόρφωση των γεγονότων (π.χ. Β 241-52, Ε 295, 313-4). Το ίδιο το όνομα του ήρωα έχει, δέδαμα, σημασία — ο Γιαννούτσος το διάλεξε γιατί ευχόταν να έχει ο θετός του γιος καλή τύχη (Δ 575-6).

Η άλλη όψη του μηνύματος της Τύχης είναι η ιδέα ότι οι αμαρτίες τιμωρούνται σ' αυτό τον κόσμο. Πρόκειται για ένα ηθικό δίδαγμα που θα μπορούσε να αντληθεί από την ιστορία του Τρωικού Πολέμου, θέμα των τεσσάρων ιντερμεδίων που ακολουθούν την κωμωδία στο χειρόγραφο του Φορτουνάτου δηλώνεται, πράγματι, οητά από τον Αινεία καθώς φεύγει από τη φλεγόμενη πόλη του στο τέλος του τέταρτου ιντερμεδίου (στ. 191-2). Είναι έκδηλη η αναλογία ανάμεσα στην πολιορκία της Τροίας και την πολιορκία του Κάστρου, μέσα στο οποίο προορίζόταν προφανώς να παρασταθεί ο Φορτουνάτος.

Αν ωστόσο, όπως φαίνεται πιθανόν, τα ιντερμέδια είχαν γραφτεί για να παρασταθούν ανάμεσα στις πράξεις του έργου, αυτή η δυσοίωνη προειδοποίηση δεν θα ήταν η τελική εντύπωση που άφηνε ο Φορτουνάτος. Η πέμπτη πράξη τελειώνει με μιαν αποχαιρετιστήρια ομιλία του Μποξίκη, στην οποία εύχεται στο κοινό: «κι ο Θεος να σας αξώσει χρόνους πολλούς και λευτεριά στα σπίτια σας να δείτε» (Ε 412-13) — απηχώντας την προφητεία της Τύχης στον Πρόλογο.

Έτσι, παρόλο που ο Φορτουνάτος ασφαλώς δεν είναι μια διεξοδική ηθική αλληγορία, παρουσιάζεται, ωστόσο, ως παράδειγμα ενός οητού μηνύματος — και μάλιστα ενός μηνύματος που θα αντιστοιχούσε σαφώς στις ιδεολογικές ανάγκες της βενετικής διοίκησης στο Κάστρο κατά τη διάρκεια της πολιορκίας.

Οι δυο νεαροί ερωτευμένοι στον Φορτουνάτο παρουσιάζονται ως συμπαθητικά και σοβαρά πρόσωπα και οι λυρικές ομιλίες τους με θέμα τον έρωτά τους αποτελούν ένα σημαντικό γνώρισμα του έργου. Παρόλο που αυτά τα χωρία δεν έχουν τις πλούσιες εικόνες και την προσεκτικά ισορροπημένη δομή που χα-

ρακτηρίζει τον Στάθη, ο Φόσκολος είναι σε θέση να δώσει την εντύπωση της αυθόρμητης συγκίνησης, ακόμη και όταν χρησιμοποιεί ένα κοινότατο μοτίβο:

Ἐρωτα, ὃ ποιο σκολειό πραξεις, και πόχεις μαθημένα
τόσω λογιώ μπερδέματα, φριχτά, καταραμένα;
Ποιο δάσκαλον ἔτοι ἀπονο ηύρηκες να σε μάθη
να δίδης πρίκες, βάσανα, κρίσες, καημούς και πάθη...

(B 101-4)

Το στοιχείο του χιούμορ στον *Φορτουνάτο* πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από τη γελοία συμπεριφορά του ηλικιωμένου επίδοξου εραστή Λούρα και από την εκμετάλλευση των δευτερευόντων προσώπων, όπως του Δασκάλου, του Μπράδου και των υπηρετών.

Όπως και στις άλλες κωμωδίες, γίνεται κάποια χρήση οπτικού χιούμορ, που παίρνει συχνά μια αρκετά «άγρια» μορφή. Ο Δάσκαλος ρίχνει κάτω τον Λούρα (Γ 231-6) και ο Τζαβάρλας τρώει ξύλο δυο φορές στη διάρκεια του έργου (Δ 1 και Ε 376). Τα κουστούμια χρησιμοποιούνται για κωμικά εφεφέ, όταν ο ποκέτης Μπράδος πείθεται να επισκεφθεί τη Μηλιά μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο (Γ 753-75) και όταν ο Λούρας προσπαθεί να εντυπωσιάσει την Πετρονέλα μ' ένα (υπερβολικά) κομψό ένδυμα, που τον κάνει να φαίνεται —κατά την έκφραση του Μποζίκη— «ωσά γεροντογάιδαρος» με καινούργια λουριά και σαμάρι (Δ 461-76).

Παρά το γεγονός ότι η πλοκή του *Φορτουνάτου* τηρεί τις ηθικές συμβάσεις και το περιβάλλον της είναι απολύτως «καθώς πρέπει», οι κωμικές σκηνές του είναι γεμάτες αισχρά υπονοούμενα και κοπρολογικό χιούμορ. Σ' ένα αστείο, το οποίο ο Αλέξης Σολομός θεωρεί μοναδικό στην ιστορία του θεάτρου (1973: 136), ο Μποζίκης όχι μόνο πέρδεται επί σκηνής, αλλά στρέφεται και μιλάει στο ένοχο όργανο:

Σώπασε, μη μιλής εσύ όνταν εγώ δηγούμαι,
αδιάντροπε, γή φράσσω τη την τρύπα σου, φοβούμαι.

(E 61-2)

Ο συνδυασμός αθώων βωμολοχιών με μια σοβαρή ηθική έχει πολλά προηγούμενα στην ιστορία της κωμωδίας, από τον Αριστοφάνη ώς τον Ruzante. Ο Λίνος Πολίτης (1964: οβ'-ογ') σημειώνει μια σημερινή αναλογία, με τον Καραγκιόζη. Η αυτάρεσκη επίδειξη σωματικών λειτουργιών που κανονικά δεν αναφέρονται είναι χαρακτηριστική του πνεύματος του καρναβαλιού (βλ. Κιουρτσάκης 1986), με το οποίο ίσως είχαν άμεση σχέση οι κρητικές κωμωδίες.

Ο συγγραφέας του *Φορτουνάτου* προδόγισε το χειρόγραφό του με μια έμμετρη επιστολή-αφιέρωση στον ευγενή Νικολό Ντεμέτζο, στην επικεφαλίδα

της οποίας αποκαλύπτει ότι ονομάζεται Μάρκος Αντώνιος Φόσκολος. Έγγραφα που ήρθαν στο φως στη Βενετία από τα μέσα της δεκαετίας του '60 και εξής έχουν δώσει πλήθος πληροφοριών γι' αυτό τον άνθρωπο (Vincent 1967, 1968 και 1980: ιδ'-κδ'). Ο Φόσκολος γεννήθηκε γύρω στα 1597 και πέθανε στο Κάστρο στις αρχές Μαρτίου 1662. Είχε κτήματα στο Καινούργιο Χωριό, δεκαπέντε χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πόλη, όπου έχουν σωθεί ίχνη της οικογενειακής κατοικίας (Σ. Αλεξίου 1985δ). Μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα στα κτήματά του και στην πρωτεύουσα, όπου είχε επίσης σπίτι. Μολονότι ο Φόσκολος δεν είχε τον τίτλο του Βενετού ευγενή, ήταν μέλος της φρουδαλικής τάξης. Η οικογένεια ήταν δενετικής καταγωγής και διατηρούσε το καθολικό δόγμα. Γλωσσικά, ωστόσο, και σε μεγάλο βαθμό πολιτισμικά, φαίνεται ότι είχαν αφομοιωθεί από την ελληνόφωνη πλειονότητα.

Η μόρφωση του Φόσκολου ήταν η συνηθισμένη για έναν άνθρωπο της κοινωνικής του θέσης. Είχε μάθει ιταλικά και κάποια λατινικά και είχε τουλάχιστον μια επιφανειακή γνώση των κλασικών γραμμάτων και της νομικής. Γνώριζε, ασφαλώς, έργα του ιταλικού θεάτρου και, ίσως, την αφηγηματική ποίηση του Ariosto. Όμως εξίσου σημαντικό μέρος της παιδείας του αποτελούσε η ελληνική λογοτεχνία της Κρήτης, γραπτή και προφορική. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ένα από τα τρία σωζόμενα χειρόγραφα της *Ερωφίλης* είναι από το χέρι του Φόσκολου (Vincent 1970α).

Δεν ξέρουμε αν ο Φόσκολος ήταν μέλος μιας κρητικής Ακαδημίας. Είχε πάντως γνωριμία, τουλάχιστον, με τον Francesco Zeno, μέλος της αναβιωμένης Ακαδημίας των Stravaganti, ο οποίος έγινε επίσκοπος της Capodistria και του οποίου η πλούσια βιβλιοθήκη περιλάμβανε κάποια κρητικά κείμενα (Παναγιωτάκης 1968: 93). Ο Φόσκολος είχε επίσης σχέσεις με τον λόγιο ορθόδοξο ηγούμενο Γαβριήλ Παντόγαλο και με κάποιον Αντώνιο Πάντιμο, που μπορεί πιθανότατα να ταυτιστεί με τον συγγραφέα του ιταλικού ποιμενικού δράματος *L'Amorosa Fede*.

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Κάστρου, ο Φόσκολος αποκόπηκε δέδαια από τα κτήματά του. Έφυγε από την Κρήτη για ένα διάστημα, είχε όμως επιστρέψει στα 1652 για να περάσει τα τελευταία του χρόνια στην πολιορκημένη πόλη. Σ' αυτή την περίοδο, έπαιξε ενεργό ρόλο στο Συμβούλιο των Φεουδαρχών, ανέλαβε διάφορες διοικητικές θέσεις και δρήγε ακόμη χρόνο για να γράψει την κωμωδία του.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Οι τρεις κρητικές κωμωδίες συνδέονται σαφώς με τον κλάδο του ιταλικού θεάτρου που είναι γνωστός ως «λόγια» κωμωδία, *commedia erudita* (βλ. παραπάνω, σημ. 5). Η λόγια κωμωδία εμφανίστηκε γύρω στα 1500, αναπτύχθηκε από

συγγραφείς όπως ο Ariosto, ο Machiavelli, ο Aretino και ο Bibbiena και καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στις πριγκιπικές αυλές και στις Ακαδημίες. Αν και διαδραματίζεται σε σύγχρονο αστικό περιβάλλον, η πλοκή των έργων αντλείται εν μέρει από την αρχαία φωμαϊκή κωμωδία, με ανάμιξη υλικού και από πεζές ιταλικές *novelle* (διηγήματα). Οι συμβάσεις και οι τεχνικές όφειλαν επίσης πολλά στην αρχαία πρακτική και στις αναγεννησιακές ερμηνείες της αρχαίας λογοτεχνικής θεωρίας (Weinberg 1961).

Τα κρητικά έργα χρησιμοποιούν όλες τις βασικές συμβάσεις της λόγιας ιταλικής κωμωδίας: την κατανομή της δράσης σε πέντε πράξεις, τη διαίρεση σε σκηνές, τον πρόλογο, τις ενότητες χώρου και χρόνου, το σύγχρονο μεσοαστικό περιβάλλον και τη χρήση προσώπων που είναι σε μεγάλο βαθμό τυποποιημένα, αλλά δεν έχουν προκαθορισμένα ονόματα και μάσκες όπως στη «λαϊκή» επαγγελματική κωμωδία, την *commedia dell'arte*. Κάθε ένα από τα πρόσωπα των κρητικών κωμωδιών έχει το αντίστοιχο του στους κοινούς τύπους της *commedia erudita*: οι φλογεροί, ρομαντικοί νεαροί ερωτευμένοι, οι πλούσιοι αλλά ηλικιωμένοι αντίχειλοι τους (που μπορεί να είναι γιατροί, όπως ο Λουύρας, ή δικηγόροι, όπως ο Ντοτόρες στον *Στάθη*), ο σχολαστικός δάσκαλος, ο καυχησάρης στρατιώτης, η προξενήτρα, η δουφιάνα και οι διάφοροι υπηρέτες. Ακόμη και ο Φράρος, ένα δευτερεύον πρόσωπο στον *Φορτουνάτο*, έχει προγόνους στην *erudita*, με διασημότερο τον Frate Timoteo στο *La Mandragola* του Machiavelli.

Οι πιο τυποποιημένες μορφές της κρητικής κωμωδίας έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από κοινού με τις αντίστοιχές τους ιταλικές. Έτσι, οι παιδεραστικές τάσεις που αποδίδονται στον Δάσκαλο στον *Katzenödmpo* (B 220-2) και στον *Φορτουνάτο* (Δ 307-8, για παράδειγμα) είναι συνηθισμένες στους Ιταλούς συναδέλφους τους (Radcliff-Umstead 1969: 200), ενώ οι καυχησάρηδες στρατιώτες της ιταλικής σκηνής παριστάνουν τους μορφωμένους, όπως και οι Κρητικοί συνάδελφοί τους (Boughner 1954: 90-5).

Στην πλοκή των κρητικών κωμωδιών χρησιμοποιούνται μοτίβα που αποτελούνται μέρος της σχετικής παρακαταθήκης της *erudita*. Έτσι, το θέμα του νέου ή της νέας που αποκαλύπτεται ότι είναι το χαμένο παιδί ενός άλλου προσώπου χρησιμοποιείται για να φέρει το αίσιο τέλος σε αναρίθμητες ιταλικές κωμωδίες, ενώ το φινάλε με σχέδια για έναν γάμο ή γάμους είναι σχεδόν εκ των ουκίνεων των έργων της *erudita*. Υπάρχουν επίσης πολυάριθμα κοινά χαρακτηριστικά δραματουργικής τεχνικής.

Και όμως, υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές. Στην *commedia erudita*, μεγάλο μέρος της επινοητικότητας του συγγραφέα —και του ενδιαφέροντος του κοινού— στρεφόταν προς την πλοκή, η οποία ήταν συνήθως σύνθετη και ευρηματική. Πανούργοι υπηρέτες μηχανεύονται εξωφρενικά κόλπα για να ευδοθούν οι ερωτικές βλέψεις των κυρίων τους, οι μεταμφιέσεις και οι παραγνωρισίες πολλαπλασιάζονται και δύο ή περισσότερες «ίντοιγκες» μπορεί να αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Ως έναν βαθμό, η πλοκή του *Στάθη* μοιάζει με

εκείνες της *erudita*, αν και με τα δικά τους μέτρα δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Στον *Katzenödmpo*, ωστόσο, η πλοκή είναι πολύ απλούστευμένη, πράγμα που ισχύει ακόμη περισσότερο για τον *Φορτουνάτο*. Το ίδιο συμβαίνει επίσης να είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποιμενικής κωμωδίας *Πανώρια* και της μυθιστορίας *Ερωτόκριτος*.

Όσον αφορά συγκεκριμένες «πηγές» της πλοκής των κρητικών κωμωδιών, ο Pecoraro (1986) υποστηρίζει πειστικά ότι ο *Στάθης* αντλεί τη δομή του σε μεγάλο βαθμό, και πιθανόν απευθείας, από την κωμωδία *L'amante furioso* (εκδόθηκε στα 1583) του Raffaello Borghini — με σημαντικές πάντως απλουστεύσεις και προσαρμογές. Ο *Katzenödmpo*, ωστόσο, και ακόμη περισσότερο ο *Φορτουνάτος*, στην απλότητα της δομής τους, διαφέρουν τόσο οιζικά από ότι αποτελεί κανόνα για την *erudita*, που φαίνεται πολύ απίθανο να διατηρούν τις γενικές γραμμές συγκεκριμένων έργων. Αν οι δύο συγγραφείς άντλησαν όντως την πλοκή των κωμωδιών τους από συγκεκριμένα έργα της *erudita*, θα πρέπει να τα ακολούθησαν πάρα πολύ ελεύθερα — τόσο, που δύσκολα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα συνολικό «πρότυπο».

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου μεμονωμένες σκηνές, διάλογοι ή άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία μπορεί να αποδειχτεί ότι προέρχονται από συγκεκριμένα ιταλικά έργα. Μια κωμική σκηνή στον *Katzenödmpo*, στην οποία ο Δάσκαλος απαγγέλλει ένα αυτοσχέδιο ποίημα προς τιμήν του Μπράδου, είναι σε μεγάλο μέρος της διασκευή μιας σκηνής του *La Fanciulla* του G.B. Marzi (εκδόθηκε για πρώτη φορά στα 1570-1· δλ. Vincent 1966 και Κακλαμάνης 1993a: 36). Μεταξύ άλλων, ο Χορτάτος «έκλεψε» τους ιταλικούς στίχους του λέξη προς λέξη από τον Marzi. Όσον αφορά τον *Στάθη*, ο Pecoraro (1974) υποστηρίζει πειστικά ότι οι κωμικοί διάλογοι στην τοίτη σκηνή της πρώτης πράξης και στην πρώτη και τρίτη σκηνή της τρίτης πράξης (και πάλι σκηνές με τον Μπράδο, τον υπηρέτη του και τον Δάσκαλο) βασίζονται σε επεισόδια του *La Prigione d'Amore* του Sforza degli Oddi (εκδόθηκε για πρώτη φορά στα 1590). Ο Pecoraro προσθέτει (σ. 89, σημ. 2) ότι στο έργο του Oddi, όπως και στον *Στάθη*, αυτές οι σκηνές λίγη σχέση έχουν με την κυρίως πλοκή: το βάρος που δίδεται στα ανεξάρτητα, σαν φάρσα επεισόδια είναι χαρακτηριστικό της *commedia erudita* αυτής της περιόδου. Το έργο του Oddi μπορεί ακόμη να αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για τα επεισόδια στα οποία ο Χρύσιππος συλλαμβάνεται και ο Πάμφιλος παραδίδεται για να τιμωρηθεί εκείνος αντί για τον φίλο του (Pecoraro 1974: 100). Τα έργα τόσο του Oddi όσο και του Borghini αντιπροσωπεύουν έναν τύπο της *erudita* γνωστό ως «σοδαρή» κωμωδία (δλ. Herrick 1960: 186-92), ο οποίος υπήρξε δημοφιλής στα τέλη του 16ου αιώνα και ο γενικός τόνος του οποίου αντανακλάται ίσως στον *Στάθη* και τον *Φορτουνάτο*.⁷

⁷ Ενδιαφέρον έχουν επίσης οι αναλογίες που σημειώνει ο Pecoraro (1969/70) ανάμεσα στον *Katzenödmpo* και χωρία από έργα του Giambattista Della Porta, ειδικά του

Ο γνωστότερος στο σημερινό κοινό κλάδος της ιταλικής αναγεννησιακής κωμωδίας μάλλον δεν είναι η *erudita* αλλά η *commedia dell'arte*.⁸ Αντίθετα με άλλα είδη, η *commedia dell'arte* δημιουργήθηκε από επαγγελματίες ηθοποιούς: το νόημα της λέξης *arte* σ' αυτά τα συμφραζόμενα είναι «επάγγελμα» ή «συντεχνία». Είδαμε (σ. 126) ότι ένας θίασος της *commedia dell'arte* δρέθηκε ίσως στην Κρήτη γύρω στα 1600 και δεν είναι, βέβαια, απίθανο να έπαιξαν συχνά στην ησιτική επαγγελματίες ηθοποιοί (πδ. Vincent 1994b). Ιταλικοί θίασοι γύριζαν την Ευρώπη, από το Τολέδο ως τον Τάμεση, και μπορούσαν να ξεπεράσουν τους γλωσσικούς φραγμούς με την τέχνη τους του κλόουν και μίμου (K. McKee στον Scala 1967: xvi-xvii).

Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτε στα κρητικά έργα που θα μπορούσε να είχε γίνει γνωστό μόνο από την *commedia dell'arte*. Και τα πραγματικά διακριτικά γνωρίσματα της επαγγελματικής ιταλικής κωμωδίας απουσιάζουν εντελώς από τα σωζόμενα κρητικά έργα. Γιατί ένα έργο της *commedia dell'arte* δεν είχε σταθερό κείμενο δημιουργούνταν με αυτοσχεδιασμό πάνω σ' ένα διάγραμμα ή σενάριο. Τα πρόσωπά του ήταν βασικά ένα σύνολο από καθιερωμένους τύπους που επανέρχονταν σε αναρίθμητα έργα, καθένας με το δικό του χαρακτηριστικό όνομα, προσωπείο και κουστούμι, όπως ο Pantalone, ο Βενετός έμπορος με τη γαμψή μύτη και το στενό κόκκινο πανταλόνι, και ο Arlecchino, ο αρχετυπικός υπηρέτης με το κουστούμι του σε σχέδια που θυμίζουν μπαλώματα.

Ο Λίνος Πολίτης είχε υποστηρίξει ότι οι πρόδρομοι της κρητικής κωμωδίας πρέπει να αναζητηθούν στη «βενετική» κωμωδία, η οποία τοποθετείται καμιά φορά ανάμεσα στην *erudita* και την *commedia dell'arte*.⁹ Ο διασημότερος εκπρόσωπός της ήταν ο ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Angelo Beolco

L'Olimpia (πρώτη έκδοση 1589): για τον Della Porta, 6λ. Clubb 1965. H Bancroft-Marcus (1980a: 30-1) τονίζει επίσης ορισμένες αναλογίες με τον Della Porta και αναφέρει κάποια άλλα έργα —το *L'Amor costante* και το *Alessandro* του Piccolomini, το *Il Geloso* του Bentivoglio, το *La Suocera* του Varchi και το *Pastor Fido* του Guarini— τα οποία είχαν ίσως δώσει ιδέες για μεμονωμένες σκηνές. Όσον αφορά τον *Foqtonnato*, οι αναλογίες που παρατηρούνται με το *Il Furto* του D'Ambra (Vincent 1980: μζ'-μη') δεν είναι εκτεταμένες. Το *Il Granchio* του L. Salvati (1566) έχει έναν έκθετο ήρωα που ονομάζεται Fortunio και του οποίου η αγαπημένη λέγεται Petronella. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι νεότεροι συγγραφείς της *erudita* έπαιρναν συνεχώς στοιχεία από παλαιότερα έργα, ώστε είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς την πραγματική πηγή κάποιας λεπτομέρειας των κρητικών κειμένων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι διάφορα ιταλικά έργα ήταν γνωστά στους Κρητικούς κωμωδιογράφους.

⁸ Για την *commedia dell'arte*, 6λ. Sanesi 1954, Pandolfi 1957-61, Lea 1962 και Scala 1967.

⁹ Βλ. Λ. Πολίτης 1964: να'-νγ'. Ο Padoan 1982 δίνει μια ενημερωμένη και έγκυρη παρουσίαση των «Βενετών» θεατρικών συγγραφέων. Μπορεί κανείς ακόμη να συμβουλευτεί τους Herrick 1960: 43-59 και Radcliff-Umstead 1969: 209-30. Η έκδοση των απάντων του Ruzante από τον Zorzi 1967 έχει παραλληλη ιταλική μετάφραση.

(γύρω στα 1496-1542), γνωστότερος ως Ruzante κατά τον ομώνυμο χωρικό από την Πάδοβα που πρωταγωνιστεί σε πολλά από τα έργα του. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του *Katzenoumptou*, ειδικά, τα οποία ο Πολίτης θεωρούσε ότι προέρχονταν από τη «βενετική» κωμωδία, είναι η απλουστευμένη πλοκή, η έμφαση στα τυποποιημένα κωμικά πρόσωπα (και όχι σε καταστάσεις της πλοκής) ως πηγή χιούμορ και η προτίμηση για θορυβώδη κωμική δράση. Τα επιχειρήματά του όμως δεν αποδεικνύουν στ' αλήθεια μια τέτοια σχέση. Είναι γεγονός ότι η απλουστευμένη πλοκή χαρακτηρίζει ορισμένα «βενετικά» έργα: ωστόσο, σ' αυτές τις περιπτώσεις, οι συγγραφείς απομακρύνονται φιλικά από τα νεοκλασικά μοτίβα και συμβάσεις και δημιουργούν έργα εντελώς διαφορετικά από τις κρητικές κωμωδίες.¹⁰ Όπως και να ξει ποιά μάρτυρα, η απομάκρυνση της έμφασης από την «ίντριγκα» είναι γνώρισμα και άλλων κρητικών ειδών εκτός από την αστική κωμωδία. Οι «Βενετοί» συγγραφείς, αντίθετα με τους Κρητικούς, παραβαίνουν τη νεοκλασική νόρμα και στον χειρισμό των προσώπων: ο Ruzante εξειδικεύεται στους χωρικούς του από την Πάδοβα, ενώ άλλοι εισάγουν ποικίλους τύπους με χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάποιας συγκεκριμένης περιοχής. Ο πολυδιαλεκτισμός είναι άλλο ένα διακριτικό γνώρισμα των «βενετικών» έργων που απονιάζει από την κρητική κωμωδία. Όσο για το τρίτο επιχειρήμα του Πολίτη, υπήρχε πλήθος προηγούμενων κωμικής δράσης στην κατεξοχήν *erudita*: ένα παραδειγματικό έργο του Marzi, το οποίο, όπως είδαμε, είχε υπόψη του ο Χορτάτος.

Ο Pecoraro (1969/70: 182-3) έχει επιστήσει την προσοχή στο ότι στο χειρόγραφο του *Katzenoumptou* το έργο χαρακτηρίζεται κωμεδία ρεδικολώξα, φράση που αποτελεί μεταγραφή σε ελληνικούς χαρακτήρες του όρου *commedia ridicolosa*, που χρησιμοποιείται για έναν ιδιαίτερο τύπο κωμωδίας, δημοφιλή στις αρχές του 17ου αιώνα. Επρόκειτο για γραπτή κωμωδία, με πολλά όμως γνωρίσματα της *commedia dell'arte*.¹¹ Ο Pecoraro θεωρεί τη στοιχειώδη πλοκή του *Katzenoumptou* και την έμφασή του στην εκμετάλλευση των τυποποιημένων προσώπων και της κωμικής «δράσης» ως στοιχεία που προέρχονται από την *commedia ridicolosa*. Ωστόσο, η υψηλή χρονολόγηση του *Katzenoumptou* δημιουργεί πρόβλημα γι' αυτή τη θεωρία και, οπωσδήποτε, οι ομοιότητές του με κωμωδίες *ridicolose* δεν είναι αρκετά έντονες ώστε να συνεπάγονται μια άμεση σχέση. Πράγματι, τα χαρακτηριστικά του *Katzenoumptou* δημιουργούνται σε πολλά άλλα έργα, όπως η συχνή χρήση τριών μόνο πρόσωπων, προσωπείων της *commedia dell'arte* και ποικίλων τοπικών διαλέκτων, δεν απαντούν στις κρητικές κωμωδίες — εκτός από την τρίτη προσωπική δομή στον Στάθη, που πιθανόν οφείλεται σε μεταγε-

¹⁰ Παραδείγματα είναι το ανώνυμο *La Venexiana* και τα *Bilora* και *Parlamento de Ruzante che iera vegnū de campo* του Ruzante.

¹¹ Η βιβλιογραφία του Pecoraro για την *commedia ridicolosa* μπορεί να συμπληρωθεί με τη μονογραφία του Mariti 1978.

νέστερο διασκευαστή. Η λέξη «*χειρολόγαφο*» στο χειρόγραφο του *Κατζούρμπον* μπορεί να προστέθηκε μετά την εποχή του Χορτάτση από κάποιον αντιγραφέα, ο οποίος είχε δει τον όρο σε ιταλικά κείμενα. Όποιος κι αν ήταν που χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη για να χαρακτηρίσει τον *Κατζούρμπον*, ενδέχεται να μην την εννοούσε με τη στενότερη σημασία που σημειώνει ο Pecoraro, αλλά να ήθελε απλώς να κάνει την αντιδιαστολή με τον όρο *κωμέδια παστοράλ* (ποιμενική κωμωδία), που χρησιμοποιείται στην επικεφαλίδα του κειμένου της *Πανώραιας* στο ίδιο χειρόγραφο (βλ. περιγραφή του από τον Λ. Πολίτη 1964: οδ').

Φαίνεται λοιπόν ασφαλέστερο να συμπεράνουμε ότι τα ιταλικά έργα που αποτέλεσαν την αφετηρία των Κρητικών συγγραφέων δεν ανήκαν στον χώρο της «*βενετικής*» ή της *ridicolosa* κωμωδίας, αλλά μάλλον στο κυρίαρχο θεύμα της λόγιας κωμωδίας και ιδίως, ίσως, στην *erudita* του τέλους του 16ου αιώνα.

Η ύπαρξη στοιχείων κοινών σε δύο ή ακόμη και στις τρεις κρητικές κωμωδίες —που περιλαμβάνουν λεκτικούς απόγονους και γενικότερες ομοιότητες σε μοτίβα της πλοκής, στην κατασκευή της πλοκής, στην εσωτερική δομή των συγηνών και στη διάπλαση και τη χρησιμοποίηση καθιερωμένων κωμικών τύπων— έχει σημειωθεί από διάφορους κριτικούς και έχει συζητηθεί διεδοξικά από τον Πολίτη στην έκδοσή του του *Κατζούρμπον* (1964: ξ6'-ογ'). Ο Πολίτης συμπεράίνει ότι «ενώ ο ποιητής του Στάθη γνωρίζει ασφαλώς τον *Κατζούρμπον*, δεν του στάθηκε όμως αυτός το κύριο πρότυπο. Σε πάρα πολλά σημεία είναι πρωτότυπος και το δίχως άλλο γνωρίζει κι αυτός, όπως και ο Χορτάτσης, τις ιταλικές κωμωδίες του καιρού, από τις οποίες άμεσα επηρεάζεται» (σ. ξστ'). Ο Φόσκολος, από την άλλη, «φαίνεται πολύ περισσότερο επηρεασμένος και πιο άμεσα εξαρτημένος από τον *Κατζούρμπον*» (σ. ξστ'), παρόλο που ήταν και αυτός εξοικειωμένος με την ιταλική κωμωδία και πήρε πολύ υλικό από αυτήν (σ. ξθ'). Μολονότι οι παρατηρήσεις του Πολίτη είναι πολύτιμες, έχει την τάση να υπερτονίζει τις ομοιότητες των κρητικών έργων (ειδικά του *Κατζούρμπον* και του *Φορτουνάτου*).¹² Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο ότι οι συγγραφείς ακολουθούσαν ώς έναν βαθμό μια κοινή «*συνταγή*» είναι επίσης λίγο-πολύ δέδαιο ότι ο Φόσκολος πήρε κάποιες ιδέες ειδικά από τον *Κατζούρμπον*.

Για να συμπληρώσουμε την εικόνα των διασυνδέσεων των κωμωδιών με άλλα κρητικά έργα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο *Φορτουνάτος*, η τελευταία χρονολογικά από τις τρεις, περιέχει σαφέστατους φραστικούς απόγονους της *Ερωφίλης* και κάπως λιγότερο εμφανείς μινήμες της *Πανώραιας*: υπάρχουν επίσης σαφείς αναλογίες με τον *Ερωτόχριτο* στην πέμπτη σκηνή της τρίτης πρά-

¹² Δεν αληθεύει, για παράδειγμα, ότι ο Μποζίκης του Φόσκολου απορρίπτει μια πρόταση γάμου όπως κάνει ο *Κατζάραπος* στο έργο του Χορτάτση, ούτε ότι υπάρχουν ουσιαστικές φραστικές αναλογίες στους στ. B 430 του *Φορτουνάτου* και B 340 του *Κατζούρμπον*.

ξης, όπου οι νεαροί ερωτευμένοι ανταλλάσσουν δαχτυλίδια (Vincent 1980: μγ'-με').

Εκτός από τις γραπτές λογοτεχνικές «*πηγές*» τους, στις κρητικές κωμωδίες ενσωματώνονται επίσης στοιχεία του κρητικού παραδοσιακού πολιτισμού. Για παράδειγμα, απαντούν εκεί πλήθος εκφράσεων που φαίνονται να είναι παροιμιώδεις, κάποιες από τις οποίες μαρτυρούνται σε ανεξάρτητες πηγές της κρητικής λαϊκής παράδοσης. Στον *Φορτουνάτο*, αυτή η λαϊκή σοφία είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει μια απλή γυναίκα, την προξενήτρα Πετρού (Vincent 1980: λη').

Τι συμπεράσματα θα πρέπει να διαλέτη των λογοτεχνικών διασυνδέσεων; Το να καταδικάσουμε τους Κρητικούς ως «μη πρωτότυπους» λόγω της χρήσης από αυτούς ιταλικών και ελληνικών «*πηγών*» θα ήταν αναχρονιστική εφαρμογή μιας σύγχρονης (ή μήπως θρησκευτικής;) έννοιας της πρωτοτυπίας. Θα ήταν πιο σωστό να επαινέσουμε την πρωτοβουλία τους και την επιδεξιότητά τους στην εφαρμογή των γνώσεων που είχαν αποκτήσει από το ιταλικό θέατρο, προκειμένου να παρουσιάσουν τη νεοκλασική κωμωδία σε ελληνικό κοινό. Όσον αφορά τις ομοιότητες μεταξύ των τριών έργων, αντές φαίνονται να είναι προϊόν ενός μάλλον συγκρατημένου πειραματισμού, κατά τον οποίο οι συγγραφείς διατηρούσαν ένα βασικό πλαίσιο που είχε αποδειχτεί αποτελεσματικό στο παρελθόν, το γέμιζαν όμως με διαφορετικό τρόπο, ώστε να δημιουργήσουν τρία αρκετά διαφορετικά έργα. Ωστόσο, τα τρία σωζόμενα έργα δεν αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την ιστορία του κωμικού θεάτρου στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και ίσως είναι εν μέρει τυχαίο το ότι ακολουθούν όλα ένα παρόμοιο νεοκλασικό σχήμα. Η *Ξεχασμένη Νύφη* αντιπροσωπεύει —αν έχουν δίκιο οι εκδότες της— έναν πολύ διαφορετικό τύπο κωμικού δράματος.

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον κόσμο που παρουσιάζεται στις κωμωδίες και την κοινωνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης; Προφανώς, η τέχνη δεν προσφέρει ποτέ έναν αδιαμεσολάβητο «*αντικατοπτρισμό*» της «*ξωής*»: οι εικόνες της διαμορφώνονται πάντοτε, μεταξύ άλλων, από τις συμβάσεις του συγκεκριμένου είδους. Αυτές όμως οι συμβάσεις μπορεί να ποικίλλουν, από εκείνες του δεαλισμού και του νατουραλισμού, που υποτίθεται ότι προσφέρουν μια σχετικά άμεση εικόνα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, ώς εκείνες πολύ περισσότερο τυποποιημένων ειδών, όπως είναι το ελληνικό θέατρο σκιών. Σε ποιο σημείο του φάσματος πρέπει να τοποθετήσουμε την κρητική κωμωδία;

Δεν πρέπει φυσικά να φανταστούμε ότι οι κωμωδίες δίνουν μια «*φωτογραφία*» της βενετοκρατούμενης Κρήτης μόνο και μόνο γιατί τα ίδια τα κείμε-

να υποτίθεται ότι αναπαριστούν το σύγχρονο Κάστρο. Οποιαδήποτε απόπειρα να αντιμετωπιστούν ως άμεση πηγή πληροφοριών για την κρητική ζωή και κοινωνία θα πρέπει να ιδωθεί τουλάχιστον με επιφύλαξη. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι εξίσου παραπλανητικό το να θεωρήσουμε ότι η εικόνα τους είναι «απλώς» συμβατική.

Για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημά μας, δεν είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε τα «ρεαλιστικά» από τα «συμβατικά» χαρακτηριστικά στις κωμωδίες — εφόσον ένα «συμβατικό» στοιχείο μπορεί κάλλιστα να αντιστοιχεί σε διώματα της εποχής· αντί γι' αυτό, θα πρέπει να συγκρίνουμε τον κόσμο των κωμωδιών με δεδομένα από ανεξάρτητες μαρτυρίες, προκειμένου να αναγνωρίσουμε στοιχεία τα οποία, άσχετα από τη «συμβατικότητά» τους ή μη, συμφωνούν με ότι έχουν να πουν για την κρητική κοινωνία οι άλλες πηγές. Στις σελίδες που ακολουθούν θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο σε μια προκαταρκτική και μερική επισκόπηση.

Οι νεαροί άνδρες πρωταγωνιστές και στα τρία έργα έχουν μεγαλώσει σε μεσοαστικές οικογένειες, που φαίνονται να είναι αρκετά εύπορες — σε θέση, για παράδειγμα, να δώσουν κάποια μόρφωση στους γιους τους.

Τρεις τουλάχιστον από τις πατρικές μορφές μπορούν να αναγνωριστούν ως έμποροι. Στον *Φορτονάτο*, ο κηδεμόνας του ήρωα Γιαννούτσος προσδιορίζεται ωρτά ως «πραματευτής» στον κατάλογο των προσώπων του Φόσκολου. Το επάγγελμά του έχει σχέση με την πλοκή, εφόσον είχε δρει τον Φορτονάτο μωρό σ' ένα καράβι που είχε αγοράσει από Μαλτέζους ιππότες, οι οποίοι το είχαν πάρει από Τούρκους κουρσάρους (Δ 559-76).

Η επιμελήτρια της έκδοσης του *Στάθη*, η Martini (1976: 73), χαρακτηρίζει «έμπορους» δύο πρόσωπα, τον Γαβρήλη και τον Στάθη, στον κατάλογο των προσώπων που έχει προτάξει στην έκδοσή της. Παρόλο που το επάγγελμά τους δεν αναφέρεται στο χειρόγραφο, οι πληροφορίες που δίνουν για το παρελθόν τους δικαιώνει την υπόθεση της Martini. Ο Γαβρήλης θυμίζει στον Στάθη τον καιρό που δρέθηκαν και οι δυο στο Κελλί της Μολδαβίας (Γ 315): αυτό το λιμάνι, το σημερινό Chilia, ήταν σημαντικός σταθμός των πλοίων που έφερναν κρητικά κρασιά για να μεταφερθούν στην Πολωνία (A. Pippidi 1974: 268-9). Ο Γαβρήλης αναφέρει επίσης ένα ταξίδι του στη Μονεμβασιά, όπου επισκέφθηκε το πλοίο ενός γνωστού του Τούρκου και ανακάλυψε εκεί έναν αιχμάλωτο, τον οποίο αναγνώρισε ως υπηρέτη του Στάθη, μαζί μ' ένα μωρό (τον Χρύσιππο) (Γ 321-36). Έπεισε τον Τούρκο να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους και τους πήρε μαζί του στο σπίτι του στη Ζάκυνθο. Η απλούστερη ερμηνεία αυτών των ταξιδιών είναι η υπόθεση ότι ο Γαβρήλης και ο Στάθης ασχολούνταν και οι δύο με το εμπόριο.

Δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το επάγγελμα του Γιάκουμου, του πατέρα του Νικολού, στον *Κατζούρημπο*. Σε μια σκηνική οδηγία και στον κατάλογο των προσώπων (τμήματα του κειμένου που ενδέχεται να προστέθηκαν αργό-

τερα, όχι από τον Χορτάτσο) αναφέρεται ως *τσιταντίνος* — μέλος της τάξης των *cittadini* (αστών), που περιλάμβανε πολυάριθμους εμπόρους, επαγγελματίες και τεχνίτες. Η κυρίαρχη έγνοια του για την ασφάλεια των χρημάτων του θα ήταν φυσική σ' έναν επιχειρηματία: και το κοινό της εποχής του Χορτάτσο θα υπέθετε ενδεχομένως ότι αυτό ήταν το επάγγελμά του. Το γεγονός ότι έχει στην ιδιοκτησία του ένα αγρόκτημα έξω από την πόλη που το διαχειρίζεται ένας μετοχάρης, ο οποίος του φέρνει μέρος της σοδειάς (Α 70-4), δεν έρχεται σε αντίφαση μ' αυτό, καθώς πολλοί κάτοικοι της πόλης είχαν κάποια αγοριτική περιουσία.

Ο Αριμένης στο ίδιο έργο είναι άλλο ένα πρόσωπο του οποίου δεν προσδιορίζεται ακριβώς η επαγγελματική ιδιότητα. Μετά την απαγωγή τους σε μια τουρκική έφοδο στην πατρίδα τους τη Νάξο — κάτι που πολλοί Ναξιώτες έζησαν στην πραγματικότητα (Βακαλόπουλος 1968: 240) —, ο Αριμένης και η γυναίκα του ελευθερώθηκαν με λύτρα που έδωσε κάποιος πονόψυχος Κρητικός, ο οποίος «είχε μας σαν αδέρφια του» (Δ 427). Αφού πέρασαν, απ' ότι φαίνεται, μερικά χρόνια εξαρτημένοι οικονομικά από τον ευεργέτη τους, κληρονομησαν τελικά την περιουσία του και από τότε έζησαν προφανώς με αρκετή άνεση. Η λέξη που χρησιμοποιείται για την «περιουσία», το πράμα, θα μπορούσε να αναφέρεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό χρημάτων, κινητών αγαθών και ακίνητης περιουσίας.

Αυτά τα πρόσωπα λοιπόν αντιστοιχούν στον πολύ σημαντικό αριθμό των Κρητικών των πόλεων που ζούσαν από το εμπόριο, τα ενοίκια, την εκμετάλλευση αγροτικών περιουσιών ή έναν συνδυασμό των τριών (βλ. παραπάνω, κεφ. 2).

Μια δεύτερη ομάδα προσώπων —ο στρατιώτης, ο δάσκαλος, ο δικηγόρος και ο γιατρός— διαφέρουν από την πρώτη κατά το ότι το επάγγελμά τους αποτελεί τη βάση μιας περισσότερο τυποποιημένης διάπλασής τους στα έργα, η οποία ακολουθεί μια παράδοση που αναπτύχθηκε στην *commedia erudita*. Παρ' όλα αυτά, και τούτοι αντιστοιχούν σε σημαντικές ομάδες της κρητικής κοινωνίας και, μάλιστα, ορισμένες λεπτομέρειες του χειρισμού τους στις κωμωδίες μπορούν να δρουν τα παραλλήλα τους σε σύγχρονες αρχειακές μαρτυρίες.

Κοινός και στα τρία έργα είναι ο καυχησιάρης στρατιώτης, που εμφανίζει τον εαυτό του ως υπόδειγμα στρατιωτικής πείρας και ανδρείας, αποδεικνύεται όμως στην πράξη ότι είναι ένας ανίκανος δειλός. Ο Τζαβάρολας στον *Φορτονάτο* δίνει κάποιες πληροφορίες για την προηγούμενη σταδιοδοτική του: ισχυρίζεται ότι είχε δοιθήσει τον Don Juan B' στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην ισπανοκρατούμενη νότια Ιταλία και Σικελία και ότι, μετά, συνόδευσε τον ίδιο τηγέτη στην πολιορκία του Portolongone στην Έλβα στα 1650 (Β 23-50). Υποστηρίζει ότι εκεί έμαθε (με κάποια καθυστέρηση, θα έλεγε κανείς!) για την τουρκική εισοδολή στην Κρήτη και την άλωση των Χανίων, που έγινε στα 1646: έσπευσε αμέσως και έφτασε «εις λίγες μέρες» (Β 86) για να δοιθήσει στην άμυνα του νησιού.

Αυτοί οι Κρητικοί Φάλσταφ αρέσκονται επίσης στο να επιδεικνύουν την παιδεία τους, παρόμοιαζόντας τον εαυτό τους με ήρωες της κλασικής αρχαιότητας, της Παλαιάς Διαθήκης ή της σύγχρονής τους λογοτεχνίας (βλ., για παράδειγμα, *Kat. Δ* 354, Στάθης Α 83-6, Φορτ. B 57-8). Η μόρφωσή τους, ωστόσο, όπως και η ανδρεία τους, αποδεικνύεται μάλλον επιφανειακή: δεν καταλαβαίνουν τις λατινοβριθείς ομιλίες του Δασκάλου, ο Κουστουλιέρης μάλιστα στον *Katζούρμπο* (Δ 371) φτάνει στο σημείο να περάσει για ισπανικά τα ιταλικά του σχολαστικού. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό δύο τουλάχιστον μπράδων είναι η πεποίθησή τους ότι δεν μπορούν να αντισταθούν σ' αυτούς οι κυρίες (Φορτ. Γ 736-46, *Kat. B* 91-2). Το όνομα του Τζαβάρλα ίσως αποτελεί μια ειρωνική αναφορά σ' αυτή την ψευδαίσθηση φαίνεται να προέρχεται από το βενετικό *zavarīar* —ξετρελαίνω— με τη θηλυκή αντωνυμία *la* ως αντικείμενό του.

Η πολυπληθής στρατιωτική παρουσία ήταν καθημερινή πραγματικότητα στις κρητικές πόλεις, ακόμη και πριν από την τουρκική εισβολή. Οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί τους συνιστούσαν ένα ποικίλης σύνθεσης σώμα επαγγελματιών, που περιλάμβανε Ιταλούς πεζικάριους, Κρητικούς ειδικούς του πυροβολικού και τους *stradioti*, ιππικό από τη βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και τη Δαλματία. Υπήρχε επιπλέον η κρητική πολιτοφυλακή με τους Ιταλούς αξιωματικούς της και το φεουδαλικό ιππικό, του οποίου διοικητές ήταν μέλη της τοπικής αριστοκρατίας.

Πολλοί από τους Ιταλούς στρατιωτικούς στην Κρήτη ήταν άνθρωποι κάποιας μόρφωσης — όπως ο διάσημος Ναπολιτανός συγγραφέας Giambattista Basile, που υπηρέτησε για ένα διάστημα στο νησί γύρω στα 1600-7 (Manusakas και Puchner 1984: 47). Οι εύποροι Κρητικοί ήταν διατεθειμένοι να προσλαμβάνουν τέτοιους ανθρώπους ως δασκάλους των παιδιών τους (Σπανάκης 1940-76: II, 50). Είναι προφανές ότι οι ισχυρισμοί των στρατιωτικών στις κωμωδίες για τη μόρφωσή τους είχαν αντίκρισμα στην πραγματικότητα, παράλληλα με το ότι αποτελούσαν ένα χαρακτηριστικό που συμμερίζονταν με συναδέλφους τους στο ιταλικό θέατρο (Boughner 1954: 90-5).

Στις κωμωδίες, ωστόσο, και οι τρεις στρατιώτες φαίνεται να θεωρούνται Κρητικοί, ή τουλάχιστον Έλληνες, και όχι ξένοι. Ο πολυταξιδεμένος Τζαβάρλας ισχυρίζεται μάλιστα ότι έχει κτήματα στο νησί (Φορτ. B 435-40).¹³ Είναι γεγονός ότι πολλοί Έλληνες ακολουθούσαν στρατιωτική σταδιοδοσία, κάποιοι μάλιστα διακρίθηκαν ιδιαίτερα ως στρατιωτικοί. Ανάμεσά τους ήταν

¹³ Σε ένα έγγραφο του 1635 διέπουμε πώς ένας Βενετός στρατιωτικός μπορούσε να μπει στην τάξη των φεουδαρχών. Ο συγγραφέας του Φορτουνάτου Μάρκος Αντώνιος Φόσκολος υποσχέθηκε να δώσει σε γάμο την κόρη του Ντιάνα στον καπετάνιο Piero Vidal. Στην προίκα της νύφης συμπεριλαμβάνονται κτήματα στα χωριά Έμπαρος και Κόξαρη (Vincent 1968: 130-2).

μέλη κρητικών αριστοκρατικών οικογενειών, όπως οι Καλλέργηδες, ή επιφανών οικογενειών από πρόγονη βενετικές κτήσεις στην Πελοπόννησο, όπως η γενιά των Μουρμούρηδων και των Ευδαιμονογιάννηδων (βλ. Χασιώτης 1970: 96, σημ. 3 και 140, σημ. 3). Κάποιοι Κρητικοί έκαναν όνομα στο εξωτερικό ως τυχοδιώκτες στρατιώτες, φτάνοντας ώς το Περού και το Μεξικό (Κυρτίς 1974). Πιο κοντά στην πατρίδα του, ένας Κρητικός αξιωματικός, ο Καλογεράς, υπηρέτησε στις εκστρατείες του Βλάχου πρίγκιπα Μιχαήλ κατά των Τούρκων, πραγματοποιώντας αυτό που απειλεί να κάνει ο Κουστουλιέρης στους στ. B 15-8 του *Katζούρμπον* (βλ. D.M. και A. Pippidi 1974).

Ωστόσο, οι στρατιωτικοί δεν ήταν πάντα συμπαθείς στην Κρήτη, ιδίως στους φτωχότερους κατοίκους των πόλεων, που ήταν υποχρεωμένοι πολλές φορές να τους προσφέρουν κατάλυμα στα ήδη υπεροπλήρη σπίτια τους. Δεν ήταν άγνωστα τα δίαιτα επεισόδια ανάμεσα σ' αυτούς και τους στρατιώτες, παρά την επαγρύπνηση των βενετικών αρχών (Γιαννόπουλος 1978: 83-4). Η γελοιοποίηση των μπράδων στις τρεις κωμωδίες θα έδρισκε ασφαλώς ανταπόκριση σ' αυτά τα αρνητικά αισθήματα.

Ένα άλλο πρόσωπο κοινό στις κωμωδίες είναι ο σχολαστικός Δάσκαλος στον Στάθη έχει το ταιριαστό λόγιο όνομα Ερμογένης, ενώ στα άλλα δύο έργα αναφέρεται απλώς με την ιδιότητά του. Εκ πρώτης όψεως, και οι τρεις ίσως φαίνονται γκροτέσκες μορφές, πολύ απομακρυσμένες από την πραγματικότητα, καθώς επιδεικνύουν αυτάρεσκα τις γνώσεις τους μ' ένα τρίγλωσσο μακαρονικό ιδίωμα, παραγεμισμένο με αρχαίες φράσεις και αναφορές ή ακόμη, καμιά φορά, και με παραθέματα από τον Ariosto.

Αντίθετα απ' ότι θα περίμενε κανείς, οι εξάρσεις των παιδαγωγών δεν περιέχουν κανένα σχεδόν ίχνος της αρχαϊζουσας ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιούσαν ακόμη στα γραπτά τους οι μεταβυζαντινοί λόγιοι. Η φωνολογία και η μορφολογία των ομιλιών των Δασκάλων δεν διακρίνονται εύκολα από των άλλων προσώπων. Στο λεξιλόγιο, ωστόσο, υπάρχει διαφορά. Οι Δάσκαλοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση για αφομοιωμένες δάνειες λέξεις από την ιταλική, που περιλαμβάνουν διάφορα ρήματα διανοητικών ή φραστικών διαδικασιών, όπως εξαμινάρω (εξετάζω), εσερτσιτάρω (εξασκώ), κονκλοντέρω (συμπερδαίνω) — πέρα, δέδαια, από τη συνεχή μεταπήδηση του λόγου τους σε ιταλικά και/ή λατινικά.

Και οι τρεις φαίνεται ότι θεωρούν τους εαυτούς τους κατά κύριο λόγο «δάσκαλους των γραμμάτων» (βλ. *Kat. Δ* 317). Ο καθένας τους μοιάζει να έχει σχέση με κάποιον τύπου ιδιωτικό σχολείο — ο Δάσκαλος του Φόσκολου κοσμεί το δικό του με το όνομα «*gimnasium*» (Δ 303). Στον Στάθη, ο νεαρός Χρύσιππος, απ' ότι φαίνεται, έχει έλθει από τη Ζάκυνθο προκειμένου να σπουδάσει με τον λόγιο Ερμογένη στο Κάστρο (Γ 345-6). Από τους στ. B 145-56 του Στάθη γίνεται σαφές ότι τα «γράμματα» που διδάσκει ο Ερμογένης είναι τα γράμματα του λατινικού αλφαρίτου, τα οποία, πράγματι, χρησιμοποιούνταν

ευρέως στην Κρήτη για τη γραφή και της ελληνικής, εκτός από την ιταλική και λατινική.

Ο Δάσκαλος του Φόσκολου παριστάνει ότι έχει μια ιδιαίτερα πλατειά γνώση γλωσσών:

και ποσεντέρω γράμματα *vulgare* και λατίνα,
ρωμαίικα και φράγκικα, σπανιόλα και φραντσόζα...

(Δ 260-1)

Όμως και οι τρεις Κρητικοί σχολαστικοί καυχώνται για κάτι περισσότερο από μια παθητική γνώση των «γραμμάτων». Ο Δάσκαλος του Φορτουνάτου ισχυρίζεται:

κι είμαι ποέτας φυσικός *in verso et in prosa*.

(Δ 262)

Τόσο αυτός όσο και ο συνάδελφός του στον *Katzenýmpto* συνθέτουν αυτοσχέδιες *ottave* στα ιταλικά προς τιμήν του Μπράβου (*Φορτ.* Δ 279-86, *Κατζ.* Δ 363-70). Και οι τρεις θεωρούν τον εαυτό τους πεπειραμένο ρήτορα, στον *Katzenýmpto* και τον *Στάθη* μάλιστα κάνονταν μια επίδειξη της ικανότητάς τους, ώσπου να τους υποχρεώσουν τα άλλα πρόσωπα να σωπάσουν (*Κατζ.* Δ 247-68, *Στάθης Γ* 135-42· π. *Φορτ.* Δ 266). Στο τέλος του κάθε έργου, ο Δάσκαλος αναλαμβάνει χρέη συμβολαιογράφου και ετοιμάζει τα χαρτιά του γάμου που θα σφραγίσει το αίσιο τέλος (*Κατζ.* E 441-6, *Στάθης Γ* 449-58, *Φορτ.* E 389-90).

Οι Κρητικοί Δάσκαλοι παίζουν συνεχώς ένα παιχνίδι πολιτισμικού εντυπωσιασμού, που δεν περιορίζεται στους τομείς της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ο Δάσκαλος στον *Katzenýmpto* είναι κατηγορηματικός στους ισχυρισμούς του ότι είναι ένας πραγματικός ουμανιστής της Αναγέννησης:

Θέλεις *Filosofia*,
θέλεις την *Aριθμητική*, θέλεις *Aστρονομία*;
Logica και *Retorica* και *Umanità* κατέχω,
ταίρι στη *Matematica* κάτεχε πως δεν έχω.

(Δ 323-6)

Προφανώς, η διάπλαση των προσώπων των τριών Δασκάλων είναι τυποποιημένη και έχει πολλά κοινά με τους *pedanti* της ιταλικής κωμωδίας. Και όμως, υπάρχουν πολλά σημεία επαφής με την κρητική πραγματικότητα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι δεν υπήρχε έλλειψη δασκάλων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις κρητικές πόλεις. Πολλοί Κρητικοί από εύπορες οικογέ-

νεις εκπαιδεύονταν κατά κύριο λόγο στα ιταλικά και τα λατινικά· τα τελευταία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για σπουδές σε κάποιο ιταλικό πανεπιστήμιο, ενώ τα ιταλικά ήταν η κύρια γλώσσα της βενετικής διοίκησης στην Κρήτη και είχαν αρκετά μεγάλο κοινωνικό κύρος. Ο δραματουργός Φόσκολος έγραψε μάλιστα στα ιταλικά μια σύντομη σημείωση στο περιθώριο του χειρογράφου του (Vincent 1980: κριτικό υπόμνημα στη σ. 11)· αυτό δεν σημαίνει ότι η ιταλική ήταν η κύρια ή η μητρική του γλώσσα, αλλά απλώς ότι ήταν συνηθισμένος να τη χρησιμοποιεί ως γραπτό όργανο.

Τα οικονομικά και νομικά πλάσια της ιδιωτικής εκπαίδευσης φαίνονται σε συμβόλαια που δημοσίευσε ο Μέρτζιος (1961/2: 253-6) και ο Δετοράκης (1980). Έτσι, γίνεται μια συμφωνία στα 1646 να διδάξει ο νοτάριος Τζώρτζης Πρωτονοτάρης τον γιο του Μανέα Σεβαστού «γραμματα ρομεηκα και φραγγικα να διαβαζι και να γραφι υσε βολγαρε και οχι εληνηκα μηδε την λατηνα μα απλος βολγαρε και τουτο ορδεναριαιμεντε» επί τέσσερα χρόνια (Δετοράκης 1980: 250-2). Άλλα συμβόλαια αναφέρονται σε μαθήματα για φράγκικα μαρκαντέξικα —ιταλικά του εμπορίου— δείχνοντας καθαρά τον σκοπό αυτού του τύπου εκπαίδευσης (Μέρτζιος 1961/2: 254).

Ο Πρωτονοτάρης αποτελεί επίσης ένα παράδειγμα του πώς μπορούσε ένας άνθρωπος να συνδυάζει στην πραγματικότητα, όπως ακριβώς και στα θεατρικά έργα, τους ρόλους του δασκάλου και του νοταρίου —ένα φαινόμενο γνωστό και από άλλες πηγές (Vincent 1980: 187-8). Ο δάσκαλος που είναι παράλληλα και ρήτορας έχει επίσης το αντίστοιχο του στην ιταλική κωμωδία, αντικατοπτρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι λόγιοι ανθρωπιστές χρησιμοποιούνταν από τους εργοδότες τους πολιτικούς (βλ. Radcliff-Umstead 1969: 169). Αναμφίβολα, ο ίδιος συνδυασμός ρόλων ήταν γνωστός στην Κρήτη, όπου εκτιμούσαν επίσης πολύ τη ρητορική τέχνη για ένα παράδειγμα, βλ. Ζαρίδη-Βασιλείου 1980.

Η γλώσσα των κρητικών νοταριακών εγγράφων των γραμμένων στα ελληνικά έχει πολλά κοινά με το παράξενο συνονθύλευμα των Δασκάλων. Τα έγγραφα που δημοσίευσε ο Δετοράκης αποτελούν και πάλι θαυμάσιο παράδειγμα. Η επίδραση της λόγιας ελληνικής παράδοσης δεν είναι τόσο βαθειά όσο θα περίμενε κανείς. Οι λογιοτατισμοί είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολαιογραφικά κλισέ, κι αυτά συχνά τροποποιημένα από τις δομές της κρητικής διαλέκτου. Αυτό όμως που κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση σ' αυτή τη νοταριακή γλώσσα είναι ο μεγάλος αριθμός ιταλικών (ή βενετικών) δανείων. Ορισμένα από αυτά είναι τεχνικοί όροι ή λέξεις που έχουν άμεση σχέση με τις νοταριακές δραστηριότητες, όπως *ινστρονιμέντο* (έγγραφο), *α τέμπο ντέμπιτο* (τον κατάλληλο καιρό) ή *προμετάρει* (υπόσχεται). Υπάρχουν όμως πάρα πολλά που φαντάζεται κανείς ότι θα μπορούσαν να είχαν αντικατασταθεί με μιαν αντίστοιχη ελληνική λέξη. Γιατί όχι τάσσει, για παράδειγμα, αντί για *προμετάρει*; Η συγχόνηση των δάνειων λέξεων ίσως οφείλεται εν μέρει στη συνήθεια του

νοτάριου να χρησιμοποιεί ιταλικά στη δουλειά του και εν μέρει στο κύρος της ιταλικής ως γλώσσας της εξουσίας.

Η ακαδημαϊκή μόρφωση είναι επίσης μέρος της προσωπικότητας του Ντότορε, του δικηγόρου, στον Στάθη. Ωστόσο, δεν κάνει επίδειξη της παιδείας του όπως οι Δάσκαλοι — τουλάχιστον όχι στην περικομμένη διασκευή του Στάθη που παραδίδει το χειρόγραφο. Όταν συμβαίνει να αναφέρεται στο επάγγελμά του, χρησιμοποιεί ένα ιταλίζον τεχνικό λεξιλόγιο, που αντανακλά το γεγονός ότι οι Κρητικοί δικηγόροι σπούδαζαν συνήθως στην Πάδοβα ή σε κάποιο άλλο ιταλικό πανεπιστήμιο.

Ο τελευταίος από τους «λόγιους» τύπους είναι ο ερωτικός αντίζηλος του Φορτουνάτου, ο ηλικιωμένος γιατρός Λούρας. Όπως οι Δάσκαλοι, είναι κι αυτός υπέρομετρα υπερήφανος για τις ικανότητές του. Οι αντίπαλοι του, λέει, δεν θα μπορούσαν να γιατρέψουν τη Μηλιά

γιατί δεν ήσα πράτικοι, καθώς η τέχνη θέλει,
μηδ' εστονδιάρα Γαληνό μηδέ και Αριστοτέλη,
Αντρόμαχο, Εσκουλάπιο, Αδιτσένα, Μιτρωντάτη,
Διοσκόριδη το θαμαστό και το σοφό Ιπποκράτη.

(A 155-8)

Όπως ο δικηγόρος, έτοι και ο Λούρας χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που προδίδει σπουδές στην Ιταλία, κάπου-κάπου με μια δάνεια ιταλική λέξη, όπως *sciencia* ή *εσερτσιτάρω* («εξασκώ», A 164). Ωστόσο, αντίθετα με τους Δασκάλους, περιορίζει τη χρήση αυτού του τεχνικού λεξιλογίου σε ιατρικά θέματα, αντί να το επιδεικνύει ανά πάσα στιγμή. Η γλώσσα του δεν γίνεται η ίδια αντικείμενο γελοιοποίησης.

Ο Λούρας είναι ώς έναν βαθμό τυποποιημένο πρόσωπο, με προδρόμους στην *commedia erudita*. Ακόμη και τα ονόματα κορυφαίων συγγραφέων της ιατρικής τα οποία απαριθμεί με τόση υπερηφάνεια μοιάζουν ίσως να αντανακλούν περισσότερο την παράδοση παρά την πραγματικότητα, καθώς όλα προέρχονται από την αρχαιότητα ή τον Μεσαίωνα: τέσσερα από αυτά τα ονόματα αναφέρονται σε παρόμοια συμφραζόμενα στους στ. A 117-8 της κωμωδίας *Il Geloso* (γύρω στα 1539) του Ercole Bentivoglio.

Όμως και πάλι, αυτό το φαινομενικά «συμβατικό» στοιχείο μπορεί να δρει αντιστοιχίες σε έγγραφα. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Κάστρου, ένας πολύ γνωστός Κρητικός γιατρός, ο Αθανάσιος Πρικύς, κατέφευγε ακόμη στον Avicenna και τον Ιπποκράτη ως αυθεντίες για την πανώλη (Πεντόγαλος 1978: 79-80). Ένας κατάλογος των υπαρχόντων ενός πλούσιου γιατρού στο Κάστρο, του Τζουάνε Ροδίτη, γραμμένος στα 1647, περιλαμβάνει εκδόσεις του Γαληνού, του Avicenna, του Ιπποκράτη και του Διοσκορίδη, πλάι σε νεότερα έργα (Κωνσταντούδακη 1975: 123). Ενδεχομένως, η απουσία σύγχρονων

ονομάτων από τον κατάλογο των αναγνωσμάτων του Λούρα θα διασκέδαζε όσους από το κοινό ήταν «μέσα στα πράγματα», που πιθανόν όμως να μην αμφισθίτούσαν τη σπουδαιότητα των αρχαίων αυθεντιών.

Οι Κρητικοί γιατροί έκαναν γενικά τις σπουδές τους στην Ιταλία, αποτώντας έτσι εκείνο το επίχρισμα ιταλικής παιδείας που επιδεικνύει ο Λούρας. Η ιατρική μπορούσε να είναι προσοδοφόρο επάγγελμα, όπως μαρτυρεί ο κατάλογος των υπαρχόντων του Ροδίτη, ο οποίος περιλαμβάνει έναν καπλητικό αριθμό βιβλίων, εικόνων, επίπλων και ασημένιων σκευών. Μια παρόμοια εντύπωση δίνει η βιογραφία του Ιωάννη Κασιμάτη, επιφανούς γιατρού, λογίου και προτεστάντη ευαγγελιστή του 16ου αιώνα (Παναγιωτάκης 1982).

Ανάμεσα στα πρόσωπα των κωμωδιών συναντούμε έναν αξιοσημείωτο αριθμό μη Κρητικών Ελλήνων. Υπάρχουν άνθρωποι από τη Νάξο (η οικογένεια του Αριμένη), τη Ζάκυνθο (ο Γαδριήλης, του οποίου ο πατέρας, ωστόσο, ήταν Κρητικός), την Κύρδο (ο Στάθης — αν και οι πρόγονοι του ήταν από την Κρήτη) και την Κεφαλλονιά (ο Λούρας). Ωστόσο, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με ό,τι συμβαίνει με τον Βενετό έμπορο Pantalone στην *commedia dell'arte*, η μη κρητική καταγωγή τους δεν αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητάς τους και η διάλεκτός τους δεν φαίνεται διαφορετική από των άλλων προσώπων, που είναι Κρητικοί. Παρόλο που το Κάστρο ήταν πράγματι ένα κοσμοπολίτικο αστικό κέντρο, δεν αποκλείεται οι θεατρικοί συγγραφείς να είχαν σ' αυτή την περίπτωση ως κίνητρο όχι τόσο τον «ρεαλισμό» όσο τη δομική αναγκαιότητα — την ανάγκη, δηλαδή, να κατασκευάσουν την ιστορία ενός «χαμένου παιδιού» με κάποιο βαθμό αληθοφάνειας.

Όλες οι οικογένειες που παρουσιάζονται στις κρητικές κωμωδίες έχουν τουλάχιστον έναν ή δύο υπηρέτες. Εκτελώντας συνεχώς τις διαταγές των κυρίων τους, οι υπηρέτες περιμένουν σε αντάλλαγμα δωρεάν τροφή και δουκισμό. Οι άντρες υπηρέτες (τουλάχιστον) ζητούν επίσης τακτικό μισθό, που μπορεί να τους δοθεί ή όχι στην πράξη (Στάθης A 177-214, Φορτ. Γ 53-8). Αφού κανονίσει τον γάμο του γιου του με τη Λαμπρούσα, ο Στάθης προσφέρεται να παντρέψει τον υπηρέτη του Φόλα με την Αλεξάντρα (Γ 540-1): στον *Katzenorgo* γίνεται μια παρόμοια πρόταση στους υπηρέτες Μούστρουχο και Αννίτσα (Ε 456-9). Η θέση γενικά των υπηρετών μοιάζει περισσότερο με προστατευόμενων της οικογένειας. Παρόλο που κορούδευσυν συχνά τους κυρίους τους, δεν δείχνουν σημεία πραγματικής ανυπακοής ή ανταρσίας ούτε πρωτοστατούν στην επινόηση φαδιουργιών, όπως συμβαίνει συχνά στις ιταλικές κωμωδίες.

Τα νοταριακά έγγραφα δίνουν μια παρόμοια εικόνα της ζωής των υπηρετών. Ένα συμβόλαιο του 1637 εμφανίζει τον Φόσκολο να παίρνει στην υπηρεσία του για έναν χρόνο τον Γιάννη Πλεύρη. Η αμοιβή του συνίσταται σε τροφή, δουκισμό, υπόδηση και 120 υτέρπυρα (Vincent 1968: 171-2). Για τις υπηρέτριες οι συνηθισμένοι όροι ίσως ήταν λίγο διαφορετικοί. Τοία έγγραφα από

την Κεφαλλονιά εμφανίζουν κορίτσια που αναλαμβάνουν υπηρεσία για δεκαπέντε ή δεκαοκτώ χρόνια, ή ώς τον γάμο τους: συμφωνείται να πάρουν ένα μικρό ποσό εφάπαξ ως προίκα (Πεντόγαλος 1975: έγγραφα 8, 14 και 18). Ο Φόσκολος προκύπτει την υπηρέτρια του Καλή με κληροδότημα 1.000 υπερπύρων σε μετρητά και με είδη νοικοκυριού, συνένεινας κρεβάτι με τα στρωσίδια του, με τον όρο ότι θα μείνει στο σπίτι τέσσερα ακόμη χρόνια μετά τον θάνατό του (Vincent 1968: 162-3). Δεν γίνεται καθόλου αναφορά σε μισθό, αν και θα της διοθούν «φορέματα και μπλούζες» και, υπονοείται, τροφή και στέγη.¹⁴ Είναι προφανές ότι η οικιακή υπηρεσία για ορισμένα χρόνια ήταν ένας συνηθισμένος τρόπος να μαζέψει πρόσικα για τα κορίτσια της μια φτωχή οικογένεια. Όμως το σύστημα πληρωμής σε τροφή και ρουχισμό θα έδινε στους εργοδότες πολλά περιθώρια για την τοιγκούνικη συμπεριφορά για την οποία παραπονέται η Αγουστίνα στους στ. Ε 27-32 του Φορτονάτου.

Στα έγγραφα υπάρχουν πολλές ενδείξεις φιλικών, αν και πατερναλιστικών, σχέσεων ανάμεσα στους εργοδότες και τους υπηρέτες. Στα αριστοκρατικά σπίτια, το προσωπικό αποτελούσε —ιδεωδώς— μια μεγάλη παρέα πιστών υπηρετών. Ο Papadopoli (φφ. 72v-74v) περιγράφει πώς συνήθιζαν οι ευγενείς κυρίες να πηγαίνουν έφιππες από την πόλη στα κτήματά τους για τον θερισμό, περιτριγυρισμένες από μια εύθυμη συνοδεία χωρικών, «μπράδων» και υπηρετών, με τους χωρικούς να τραγουδούν και να παίζουν άσκανλους. Μια παρόμοια εικόνα δίνει και ο Μπουνιαλής (429.4-8· βλ. Αλεξίου και Αποσκίτη 1995: 514-5). Αν κρίνει κανείς από διαθήκες της οικογένειας Κορνάρου, φαίνεται ότι υπήρχε η συνήθεια ν' αφήνουν μικρά κληροδοτήματα σε διάφορους υπαλλήλους του σπιτιού (βλ., για παράδειγμα, Σπανάκης 1955: 402-3, 433-6, 444-7).

Η θέση της Κασσάντρας στον Κατζούμπο διαφέρει από εκείνη των κανονικών υπηρετών. Όταν την έφεραν παιδί στο Κάστρο ως σκλάδα, την αγόρασε ή την εξαγόρασε ο μακαρίτης ο άνδρας της Πουλισένας, που την προόριζε για υπηρέτρια της γυναικάς του (Ε 175). Η Πουλισένα δηλώνει ότι μεταχειρίζεται την Κασσάντρα σαν δικό της παιδί, ενώ δέδαια στην πραγματικότητα σκοπεύει να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά. Ο κατάλογος των προσώπων στο χειρόγραφο τη χαρακτηρίζει «ψυχοπαίδα» της Πουλισένας —η λέξη που χρησιμοποιείται για τις νεαρές υπηρέτριες στην Κεφαλλονιά που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τρία γυναικεία πρόσωπα, η Πετρού στον Φορτονάτο και η Φλουρού και η Αλεξάντρα στον Στάθη, παίζουν τον ρόλο του μεσάζοντα στις ερωτικές υπόθεσεις των πρωταγωνιστών. Ο Λίνος Πολίτης πίστευε ότι η Πετρού διασώζεται

¹⁴ Από ένα έγγραφο του 1617 μαθαίνουμε ότι ο Καστρινός γιατρός Ηρακλής Κασσιμάτης είχε δεχτεί στο σπίτι του μια κοπέλα, προφανώς υπηρέτρια, η οποία έπαιρνε τροφή κτλ. αλλά όχι μισθό σε χρήμα. Ο γιατρός ακύρωσε το σχετικό συμβόλαιο, γιατί η κοπέλα είχε ... δραπετεύσει (ASV, NdeC 240, βιβλίο 10, φ. 88γ). Πλ. κεφ. 2.

στις «ρουφιάνες» της ιταλικής κωμωδίας και του *Κατζούμπον*, εν μέρει μόνο αφομοιωμένη προς τις κρητικές συνθήκες (Λ. Πολίτης 1964: οα'-οβ'). Πράγματι, ο Φόσκολος την αναφέρει ως «ρουφιάνα και προξενήτρα» στον κατάλογο των προσώπων. Οι δραστηριότητές της όμως δεν είναι δραστηριότητες προαγωγού, όπως υποδηλώνει η πρώτη λέξη. Ίσως η λέξη να σήμαινε οποιονδήποτε ξεπερνούσε τα θεμιτά όρια για να φέρει σε επαφή τους ερωτευμένους. Υπάρχουν ενδείξεις χρήσης της με μια τέτοια ευρύτερη σημασία στους στ. Β 175 και 195 του Στάθη και στην περιγραφή της Φροσύνης ως «ρουφιάνας» στο κείμενο της *Πανώραιας* στο Ναυιανό χειρόγραφο (βλ. Κριαράς 1975b: 40).

Και τα τρία αυτά πρόσωπα κάνουν διάφορα θελήματα στα σπίτια του Στάθη ή της Μηλιάς (Στάθης Α 51-4, Φορτ. Β 499-502). Παρόλο που η θέση τους δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια, σαφώς ανήκουν σε χαμηλότερο κοινωνικό στρώμα από εκείνο των οικογενειών των πρωταγωνιστών· η Φλουρού, μάλιστα, είναι αδελφή του υπηρέτη του Μπράδου.

Στον *Κατζούμπο*, οι μεσοαστικές οικογένειες συναγελάζονται μ' έναν «υπόκοσμο» από πολιτικές και ρουφιάνες. Η Πουλισένα δέχεται η ίδια εραστές και σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την «κόρη της» Κασσάντρα και την υπηρέτρια της Αννούσα. Δέχεται βοήθεια και συμβουλές από την περισσότερο πεπειραμένη Αρκολιά και παρεμποδίζεται από την ηλικιωμένη αντίπαλό της Αννέζα.

Ο Λίνος Πολίτης πίστευε ότι ο Χορτάτος ήταν επηρεασμένος από ένα κείμενα στον τρόπο που χειρίζεται την Πουλισένα και ότι δεν έδινε μια ρεαλιστική εικόνα της κρητικής κοινωνίας (Λ. Πολίτης 1964: οα'-οβ'). Η πλευρά την οποία θεωρεί ως μη ρεαλιστική δεν είναι η εικόνα της ίδιας της πορνείας —που αναγνωρίζει ότι υπήρχε στο Κάστρο— αλλά μάλλον, νομίζω, η μερική ενσωμάτωσή της στην «καλή» κοινωνία. Το σπίτι της Πουλισένας είναι δίπλα στο σπίτι του Αρμένη, στο τέλος μάλιστα του έργου ο Αρμένης και η γυναίκα του φαίνεται να έχουν γίνει στενοί φίλοι μ' αυτήν. Είναι πολύ πιθανόν να έχουν υπερισχύσει εδώ οι δραματουργικές ανάγκες και συμβάσεις εις δάρος του «ρεαλισμού». Είναι ίσως σημαντικό ότι η ίδια ανωμαλία (αν είναι τέτοια) απαντά και στην *Cassaria* του Ariosto (Radcliff-Umstead 1969: 66).

Οι πόρνες («*meretrici*») του Κάστρου αναφέρονται από τον Papadopoli (φ. 64v) και ένα χωρίο στον Μπουνιαλή (284.26, Αλεξίου και Αποσκίτη 1995: 380) μιούζει να υποδηλώνει ότι οι καταδικασμένες πόρνες τιμωρούνταν ακόμη με διαπόμπευση. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες. Είναι αδύνατον να πούμε ώς ποιο σημείο αντιστοιχεί το σπίτι της Πουλισένας σε κάτι υπαρκτό.

Αν τα ίδια τα πρόσωπα της κρητικής κωμωδίας αντλούνται κυρίως από τις μεσοαστικές τάξεις, η παρουσία εκτός σκηνής άλλων στρωμάτων της κρητικής κοινωνίας γίνεται συχνά αισθητή. Έτσι, αναφέρεται ο δούκας της Κοής της ως ο υποτιθέμενος αποδέκτης μιας ομιλίας του Δασκάλου στους στ. Γ 135-

42 του Στάθη και Δ 247-68 του *Κατζούμπον*. Στην πρώτη σκηνή της τρίτης πράξης του Στάθη, ο Μπράδος περιγράφει ένα κατόρθωμα που ισχυρίζεται ότι έκανε στο δουκικό παλάτι: επιδεικνύοντας την ανδρεία του με δέκα αντιπάλους συγχρόνως, έριξε πέρα τα σπαθιά τους με τόση δία, που τα πλήθη που συνωστίζονταν στις σκάλες και την αυλή το έβαλαν έντρομοι στα πόδια, οι δικηγόροι πέταξαν τα χαρτιά τους στον αέρα και ο Δούκας «εξεμασελίστηκε» από τα γέλια.

Οι φεουδάρχες αναφέρονται με παρόμοιο αστείο αλλά φιλικό τόνο. Προφανώς ο Φόσκολος θα περίμενε ότι κάποιοι από αυτούς θα παρακολουθούσαν παραστάσεις του Φορτουνάτου. Όταν ο Τζαβάρλας εκθέτει το σχέδιό του να κατατροπώσει τους Τούρκους, ο υπηρέτης του σχολιάζει πικρόχολα:

Στέκετε με παρηγοριά, αφέντες φεονντάδοι,
γλήγορα σας εδγάνομε και πιάνετε λιβάδι.

(Γ 23-4)

Οι «καβαλιέροι» που αναφέρει ο Μπράδος ως γεμάτους θαυμασμό θεατές της επίδειξης της ανδρείας του στο δουκικό παλάτι (*Στάθης Γ 19, 26*) πρέπει να είναι επίσης φεουδάρχες. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν είναι οι ίδιοι θύματα του Μπράδουν. Πουθενά στις κωμωδίες η βενετοκρητική αριστοκρατία δεν γίνεται αντικείμενο γελοιοποίησης ή προσδοκής.

Το «οπτικό πεδίο» των κωμωδιών πολύ σπάνια επεκτείνεται στους χωρικούς, που αποτελούσαν τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού της Κρήτης. Δεν υπάρχει τίποτε που να αντιστοιχεί στη ρεαλιστική παρουσίαση των χωρικών της Πάδοβας του Ruzante. Ο λόγος γ' αυτό δεν είναι το αστικό σκηνικό των κωμωδιών αυτό καθεαυτό· οι χωρικοί του Ruzante παρουσιάζονται συχνά ως επισκέπτες ή μετανάστες στην πόλη. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανές εναντίον Ruzante να ακμάζει μέσα στις σκληρές και πολωμένες αγροτικές συνθήκες της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Όταν κάποτε εμφανίζονται χωρικοί στην κρητική λογοτεχνία, αυτό συμβαίνει στον «αρκαδικό» κόσμο της ποιμενικής ποίησης. Η *Πανώραια* διαδραματίζεται, χαρακτηριστικά, στις ποιμενικές κοινότητες της Ίδης, που φαίνεται ότι ήταν στην πραγματικότητα μια σχετικά προνομιούχος περιοχή και επομένως κατάλληλη για ένα ειδύλλιο «φυγής» (*Papadopoli* φφ. 112v-114v).

Οι τεχνίτες και οι εργάτες, που αποτελούσαν ένα μεγάλο ποσοστό του αστικού πληθυσμού, εκπροσωπούνται στις κωμωδίες εκτός σκηνής, όπως και οι φεουδάρχες. Έτσι, σε δύο κωμωδίες, η κυρία ενός σπιτιού στέλνει φρεμάτα στη μαστόρισσα για να τα μεταποιήσει σύμφωνα με την τρέχουσα μόδα (*Στάθης Α 53-6, Φορτ. Γ 95-6*). Η θέση της μοδίστρας στην κρητική κοινωνία παρουσιάζεται φευγαλέα στη διαθήκη της αρχόντισσας Eleneta Demezo (1643), η οποία αφήνει ένα κληροδότημα σαράντα κρητικών δουκάτων στη

«μαστόρισσά» της Ανεζίνα, αναφέροντάς την σ' έναν κατάλογο υπηρετών και περιστασιακών υπαλλήλων που θέλει να λάδουν μικροποσά «ογιά την ψυχή» της (*Μαυρομάτης 1979c: 231*).

Σπουδαίο ρόλο στο υφασματεμπόριο είχαν οι Εδραίοι, που κατοικούσαν σε μια χωριστή συνοικία του Κάστρου κοντά στη θαλασσινή πύλη του Δεοματά (*Papadopoli* φ. 71r). Η Μηλιά στον Φορτουνάτο σκοπεύει να πάει εκεί (Ε 6-8) για ν' αγοράσει από το ύφασμα που ήταν γνωστό ως κανεβατσέτα, το οποίο αναφέρει ο *Papadopoli* ως προϊόν της Κρήτης (φ. 159r).

Κεντρική θέση στην πλοκή και των τριών έργων έχουν οι θεσμοί του γάμου και της οικογένειας. Ένα κρίσιμο θέμα είναι η ελευθερία ή μη των νέων ανθρώπων να επιλέξουν τον σύντροφό τους. Στη θεωρία, όπως λέει η Πετρονέλα στον Φορτουνάτο,

το θες και θέλω εγοίκησα και κάνονοι το γάμο

(Γ 474)

αναφερόμενη στο ότι, θεωρητικά, δυν άνθρωποι δεν μπορούν να παντρευτούν παρά τη θέλησή τους. Έπρεπε να επιδιωχθεί και να δοθεί η συγκατάθεσή τους με μια φόρμουλα που (στον καθολικό γάμο) περιείχε τις λατινικές λέξεις *vis* (θέλεις;) και *volo* (θέλω) (π. *Vincent 1968: 126* και *132*). Στην πράξη όμως, οι γονείς στις κωμωδίες περιμένουν από τα παιδιά τους να συμμορφωθούν με τα δικά τους σχέδια. Η μητέρα της Πετρονέλας Μηλιά είναι εντελώς κυνική όσον αφορά τον γάμο της κόρης της με τον πλούσιο αλλά γέρο Λουύρα:

Ετούτος είναι γέροντας, και ίντα μπορεί να ζήσῃ;
Ακόμη ένα χρόνο δυν. Και απείτις μπονμπονρίση
πιάνομε τα τορνέσα του.

(Β 495-7)

Οι νέοι πιέζονται πολύ να συμμορφωθούν με αυτό που θέλουν οι μεγαλύτεροί τους. Όσο και αν διαμαρτύρεται, η Πετρονέλα εξαρτάται απόλυτα από τη μητέρα της και είναι σε πολύ ανίσχυρη θέση — όπως γνωρίζει ο Φορτουνάτος (*Γ 415-8*). Στην περίπτωση του ίδιου του Φορτουνάτου, ο φόρος της αποκλήρωσης τον εμποδίζει να κάνει κάτι που θα δυσαρεστούσε τον κηδεμόνα του. Στον *Στάθη* επίσης, ο ηλικιωμένος Κύπριος αντιμετωπίζει τον γάμο της κόρης του ως νομική συμφωνία, για την οποία έχει ο ίδιος την πρωτοβουλία και με την οποία οφείλει εκείνη να συμμορφωθεί.

Η στάση αυτών των γονιών ως προς τον γάμο των παιδιών τους αντιστοιχεί στην πραγματικότητα της εποχής. Ο *Papadopoli* περιγράφει πώς συνηθιζόταν να κανονίζουν οι γονείς των γάμων των παιδιών τους· ο ίδιος αρραβωνιάστηκε σε ηλικία τριάντα τεσσάρων ετών με μια γυναίκα την οποία δεν γνώρι-

ζε ούτε καν εξ όψεως (φ. 65ν). Η αντίφαση ανάμεσα στην ανάγκη συγκατάθεσης και των δύο πλευρών και την πραγματική δύναμη των γονιών αντικατοπτρίζεται σε γαμήλια συμβόλαια, ελληνικά και ιταλικά, της περιόδου αυτής, στα οποία ο γονιός ή ο κηδεμόνας αναλαμβάνει να εγγυηθεί ότι η κόρη του θα δεχτεί τον γαμπρό που της διάλεξαν (π. Vincent 1980: 180).

Θα ήταν εύκολο —αν το επέτρεπε ο διαθέσιμος χώρος— να πολλαπλασιαστούν τα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία που παρουσιάζεται στις κωμῳδίες έχει αναλογίες με ανεξάρτητες μαρτυρίες. Θα πρέπει όμως να έγινε φανερό ως εδώ ότι, όσο έντονο και αν είναι το συμβατικό στοιχείο, οι κωμῳδίες πραγματικά παρουσιάζουν μια κοινωνία την οποία οι Κρητικοί των μεσοαστικών τάξεων θα αναγνώριζαν ως —λίγο-πολύ— τη δική τους.

Οι αντιλήψεις που εκφράζονται στις κωμῳδίες όσον αφορά κοινωνικά και πολιτικά θέματα δεν είναι τέτοιες που θα προσέβαλλαν ούτε τις πιο εύπορες αστικές τάξεις ούτε τη βενετική διοίκηση. Παρόλο που οι κωμῳδίες παριστάνονταν τις Απόκριες, όπως μας λέει ο Papadopoli, αυτές που σώζονται δείχνουν ελάχιστα σημεία ή και κανένα ίχνος της κοινωνικής διαμαρτυρίας που συχνά συνδέεται με τις γιορτές του καρναβαλιού (βλ. Burke 1978 και Carroll 1985). Παρ' όλα αυτά, η επανειλημμένη γελοιοποίηση σ' αυτές πομπωδών, ματαιόδοξων ατόμων είναι σαφώς μέσα στο πνεύμα του καρναβαλιού και η τελική νίκη του νεανικού έρωτα αποτελεί επιβεβαίωση των ανθρώπινων αξιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Τραγωδία

Walter Puchner

ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, αν εξαιρέσουμε τη *Fedra* (1578) του Francesco Bozza, που είναι γραμμένη στα ιταλικά (Ζώρας 1972· π. Puchner 1980a: 89 κ.ε. και Πούχνερ 1991: 523-33· πρόσφατη έκδοση από τον Luciani 1996): είναι η *Ερωφίλη* του Γεωργίου Χορτάτση, ο *Βασιλεὺς* ο *Ροδολίνος* του Ιωάννη Ανδρέα Τρωίλου και ο ανώνυμος *Ζήνων*. Σε αντίθεση με τις κρητικές κωμῳδίες, οι τραγῳδίες δύσκολα μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους και ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα τεχνοτροπίας, που εκτείνονται από την ύστερη Αναγέννηση, μέσω μανιερισμού, ώς το ιησουϊτικό μπαρόκ. Τα κοινά τους χαρακτηριστικά περιορίζονται σε δραματουργικές συμβάσεις της μορφής: τον πρόλογο, την πεντάπλακτη δομή και τη χρήση χορικών. Το συνηθισμένο μέτρο είναι ο πολιτικός στίχος σε ομοιοκατάληκτα δίστιχα. Μόνο στα χορικά (στον *Ζήνωνα* και σε υψηλά κατά τα άλλα σημεία του κειμένου) χρησιμοποιούνται άλλα μέτρα, όπως ο ενδεκασύλλαβος σε *terza* και *ottava rima*. Ιντερμέδια απαντούν μόνο σε εκδόσεις και χειρόγραφα της *Ερωφίλης* (βλ. κεφ. 7).

ΕΡΩΦΙΛΗ

a. Βασικές πληροφορίες

Αυτή η κλασικίζουσα τραγωδία των 3.205 στίχων είναι σαφώς η πιο διάσημη, η πιο συχνά δημοσιευμένη (ως λαϊκή φυλλάδα στη Βενετία) και η πιο πολυ-

παιγμένη τραγωδία του κορητικού θεάτρου.¹ Έχει επίσης τη μεγαλύτερη απήχηση, από τα έργα του κορητικού θεάτρου, στη λογοτεχνία και τον λαϊκό πολιτισμό. Το έργο γράφτηκε στο Ρέθυμνο γύρω στα 1600 ή λίγο πριν² από τον Γεώργιο Χορτάτον.³ Ο συγγραφέας ήταν πολύ γνωστός στην εποχή του, τώρα όμως δεν γνωρίζουμε πολλά γι' αυτόν. Ο Ευαγγελάτος τον ταύτισε με τον Γεώργιο Χορτάτον, γιο του Ιωάννη, που γεννήθηκε γύρω στα 1545 ή νωρίτερα και πέθανε στα 1610· αυτός ο Γεώργιος ήταν γραμματέας του Βενετοκρητικού ευγενούς Ματθαίου Καλλέργη, η ταύτιση όμως αυτή πρέπει να παραμείνει απλή υπόθεση (Μανούσακας 1980), εφόσον δεν υπάρχουν ικανά αποδεικτικά στοιχεία.⁴ Ασφαλώς η ταύτιση θα ταίριαζε θαυμάσια με τη γενική εικόνα για διάφορους λόγους (Bancroft-Marcus 1980a: 25 κ.ε.). Το ίδιο ισχύει και για τις απόπειρες να συνδεθεί ο Χορτάτος με την Ακαδημία των Vivi στο Ρέθυμνο (Σ. Αλεξίου 1979a): ο ρόλος της κορητικής ακαδημίας στην οργάνωση παραστάσεων θεατρικών έργων φαίνεται να έχει αποδειχτεί.⁵ Όπως και να 'χει το

¹ Μαρτυρία για επιτυχημένες παραστάσεις της Ερωφίλης κατά τον 17ο αιώνα, στο πολιορκημένο Κάστρο, δίνει ο Νικόλαος Κομνηνός Παπαδόπουλος, που γεννήθηκε στα 1651: «Edita est ac, ut memini, saepe in urbe Creta publica data semper placuit» (1726: II, 306· βλ. και κεφ. 10, σ. 294).

² Αυτή είναι η χρονολόγηση που δέχονται οι μελετητές από τον Ξανθουδίδη (1928) και εξής. Ωστόσο, η Bancroft-Marcus (1980a: 24) χρονολογεί το έργο γύρω στα 1573-1587 (βλ. περισσότερα παρακάτω). Βλ. επίσης Αλεξίου και Αποσκίτη 1988: 50, όπου προτείνεται μια χρονολόγηση γύρω στα 1595.

³ Αυτό επιβεβαιώνεται από αρκετές πηγές, όχι μόνο από τις δενετικές εκδόσεις. Ο Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής αναφέρει το έργο στη Φιλονικία Χάνδακος και Ρεθύμνου, όπου η πόλη του Ρεθύμνου κατονομάζει τον «Γεώργιο Χορτάκιο» ως ένα από τα διάσημα τέκνα της (Ξηρουχάκης 1908: 588). Στην Αφιέρωση της Πανώραιας στο χειρόγραφο Δαπέδογλα, αφού αναφέρει την ταυτότητά του (στ. 35-6), ο Χορτάτος αναφέρεται στην άλλη του ηρωίδα, την Ερωφίλη (στ. 47-50). (Για την ερμηνεία του χωρίου, που είναι αναμφισβήτητη, βλ. Μανούσακας 1963b). Το ίδιο χωρίο μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η Πανώραια προηγείται της Ερωφίλης, τουλάχιστον όσον αφορά τη σύνθεση της Αφιέρωσης (για ορισμένες τροποποιήσεις, βλ. Bancroft-Marcus 1980a: 22 κ.ε.). Το ότι ο Χορτάτος είναι ο συγγραφέας της Ερωφίλης επιβεβαιώνεται επίσης από τον Χίο λόγιο Λέοντα Αλλάτιο (1651: 116). Είναι ενδιαφέρον το ότι, εκείνη την εποχή, ο Αλλάτιος δεν ήταν βέβαιος αν το έργο είχε δημοσιευτεί (Bancroft-Marcus 1978: 2). Για την οικογένεια Χορτάτοη, βλ. Μανούσακας 1956a και 1962γ και Ευαγγελάτος 1970a.

⁴ Για μια σχηματική διογραφία, βλ. Ευαγγελάτος 1970a: 214-5· πδ. Bancroft-Marcus 1980a: 24 κ.ε. και, για μια ανασκόπηση, Ελευθερίου 1980. Βλ. επίσης Αλεξίου και Αποσκίτη 1988: 40-7 και Κακλαμάνης 1993a. Πδ. κεφ. 4, σσ. 100-1.

⁵ Βλ. Παναγιωτάκης 1966, 1968 και 1974, και Παναγιωτάκης και Vincent 1970· ανακαλύφτηκαν επίσης στα δενετικά αρχεία από τους ίδιους μελετητές νέα, αδημοσίευτα ακόμη έγγραφα. Η θεωρία ότι οι Vivi είχαν προπαρασκευαστικό ρόλο στη γένεση του κορητικού θεάτρου (Σ. Αλεξίου 1979a) προωθήθηκε ακόμη περισσότερο από την Bancroft-Marcus (1982/3), η οποία πιστεύει ότι ο Χορτάτος έπαιξε ο ίδιος στα

πράγμα, η σκέψη ότι ένα τέτοιο αριστούργημα της δραματουργίας δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί αν δεν είχε προηγηθεί μια περίοδος θεατρικής προπαρασκευής, δεν μπορεί να απορριφθεί (Σ. Αλεξίου 1979a).

Υπόθεση: Ο Φιλόγονος, βασιλιάς της Αιγύπτου, δολοφόνησε τον αδελφό του για να πάρει τον θρόνο και κατόπιν παντρεύτηκε τη χήρα του. Εκτός από την κόρη του Ερωφίλη, έχει αναθρέψει στο παλάτι ότι ένα αγόρι από βασιλικό αίμα, τον Πανάρετο. Όταν μεγάλωσε, ο Πανάρετος έδειξε την ανδρεία του στη μάχη σώζοντας το βασίλειο από εχθρική επίθεση. Όταν αρχίζει το έργο, ο Πανάρετος και η Ερωφίλη έχουν εωτευτεί ο ένας τον άλλον και έχουν παντρευτεί κρυφά. Ο Βασιλιάς όμως θέλει να δώσει την Ερωφίλη σε κάποιον άλλο, γιο βασιλιά, και επιλέγει τον Πανάρετο ως μεσάζοντα. Η μυστική ένωση έρχεται στο φως και ο Φιλόγονος σκοτώνει τον Πανάρετο μετά από σκληρά βασανιστήρια: στη συνέχεια, προσποιούμενος ότι αποδέχεται τον γάμο, προσφέρει στην ανυποφίαστη κόρη του το κομμένο κεφάλι, την καρδιά και τα χέρια του εραστή της σ' ένα «βατόσελι» ως γαμήλιο δώρο. Μετά την αποκάλυψη του μακάδριου δώρου, η Ερωφίλη επιλέγει την αυτοκτονία. Οι κορασίδες του χορού, οδηγημένες από την τροφή της Ερωφίλης, τη Χρυσόνομη, φίχνουν κάτω τον σκληρό Βασιλιά και τον σκοτώνουν. (Puchner 1980a: 95 κ.ε.).

Αυτή η παραμυθιακό τύπου αιματοβαμμένη υπόθεση πλάθεται κατά το υπόδειγμα της ιταλικής τραγωδίας *Orbecche* του G.B. Giraldi Cinthio (1549) (Bursian 1870).⁶ Ωστόσο, στέκεται από μόνη της, ψυχολογικά είναι καλύτερα δομημένη, πιο μεστή δραματικά και απαλλαγμένη από τους ζητορικούς ακαδημαϊσμούς της ιταλικής αναγεννησιακής τραγωδίας (Embriicos 1956). Μέρος της δεύτερης πολέξης έχει ως πρότυπο την τραγωδία *Il Re Torrismondo*, γραμμένη από τον Torquato Tasso προς το τέλος της ζωής του, μετά τη διαμονή του σε σανατόριο (1587): έχουμε έτοις έναν ασφαλή *terminus post quem* (Μανούσακας 1959).⁷ Τα τέσσερα ιντερμέδια του έργου αφορούν το επεισόδιο του Ρινάλδου και της Αρμίδας από την *Gerusalemme Liberata* (1581) του Tasso, στο οποίο δόθηκε πολλές φορές δραματική μορφή στην Ιταλία.⁸ Για τον καθορισμό ενός

έργα του, που περιέχουν διγλωσσικούς υπανιγμούς για την Ακαδημία και τα μέλη της. Βλ. περισσότερα παρακάτω.

⁶ Σ' αυτή την τραγωδία της Μεταρρύθμισης, την *Orbecche*, για πρώτη φορά δεν υπάρχει κανένα θέμα από την αρχαία μιθολογία.

⁷ Αυτή η χρονολόγηση τροποποιείται, δέδαια, από το μοντέλο της Bancroft-Marcus, που υποστηρίζει ότι υπήρξαν περισσότερες από μία φάσεις συγγραφής (1980a: 24), πράγμα για το οποίο δεν υπάρχει καμία ασφαλής απόδειξη. Ο *terminus post quem* γύρω στα 1587 δίνεται επίσης από τους Bakker και van Gemert 1983: 83. Οι επιμελήτες της πιο πρόσφατης έκδοσης υποστηρίζουν επίσης, μαζί με τον Σάθα, ότι υπάρχει εξάρτηση από το *Filostrato e Pamfila* του Antonio Cammelli il Pistoia (Αλεξίου και Αποσκίτη 1988: 35-6, 243-6).

⁸ 1600 Aleardi, 1600 Villifranchi, 1607 Calderari, 1629 Orazio Persio, 1629 Franc. Miedelchin, 1639 Ben. Ferrari, 1642 Arcanio Pio κτλ.

terminus post quem, ωστόσο, δεν μπορεί να δοηθήσει η ομάδα των μικρών αυτών έργων, επειδή τα ιντερμέδια σχηματίζουν βασικά ένα δικό τους ρεπερτόριο ανεξάρτητο από το έργο,⁹ πάραλο που αρχετού μελετητές πιστεύουν ότι και αυτά είναι του Χορτάτο.¹⁰ Τα χορικά περιλαμβάνουν, κατά τη γνώμη παλαιότερων μελετητών, μοτίβα από την ιταλική παράδοση της ανάγνωσης του Σενέκα, ιδίως από τη *Phaedra* (Δεινάκις 1912), και, όπως έχει αδιαμφισθήτητα αποδειχθεί, από τα χορικά του *Aminta* του Tasso (Bursian 1870, Pecoraro 1969) και της *Sofonisba* του G.G. Trissino (Σάθας 1879, Pecoraro 1969). Φαίνεται ακόμη να υπάρχει μια αναλογία της τέταρτης σκηνής της πρώτης πράξης με τον *Orlando Furioso* (άσμα 45, I, 2, 4) του L. Ariosto (Spadaro 1975).

6. Δραματονογική ανάλυση

Ας αναλύσουμε τώρα την πλοκή σκηνή προς σκηνή: Ο Πρόλογος, που εκφωνείται από τον Χάρο, έχει λάιτ-μοτίφ σχετικά με το ευμετάβλητο της τύχης και του πλούτου και επιμένει στο θέμα του *memento mori*. Η πρώτη σκηνή της πρώτης πράξης είναι ένας μονόλογος του Πανάρετου για τα δεινά του έρωτα: η δεύτερη σκηνή είναι ένας εκτεταμένος διάλογος ανάμεσα στον Πανάρετο και τον φίλο του Καρπόφορο (σχεδόν 500 στίχοι), που ξετυλίγει την προϊστορία της κρυφής ερωτικής σχέσης (βλ. Puchner 1980a: 134 για το μοτίβο της γκιόστρας: π.β. Puchner 1979, ιδίως σ. 12): στην τρίτη σκηνή, ο Βασιλιάς συζητάει με τον Σύμβουλό του για την επιθυμία του να παντρέψει την κόρη του στην τέταρτη σκηνή, ο Σύμβουλος συλλογίζεται την αστάθεια της δύναμης και της τύχης: η πράξη τελειώνει με το πρώτο χορικό: έναν ύμνο στον Έρωτα.

Δεύτερη πράξη, πρώτη σκηνή: Ο Βασιλιάς αποκαλύπτει την υπερδολική αγάπη του για τη μοναχοκόρη του σ' έναν μονόλογο (αυτός είναι ο λόγος που δεν την πάντρεψε ακόμη): στη δεύτερη σκηνή, η Ερωφίλη αφηγείται στη Χρυσόνομη, τη νέα της, το προφητικό της όνειρο με δύο περιστέρια που δέχονται επίθεση από ένα αρπακτικό όρνεο: στην τρίτη σκηνή, η Νέα συλλογίζεται τη δυσκολία της θέσης της Ερωφίλης σ' έναν μονόλογο: στην τέταρτη σκηνή, η Νέα κρυφακούνε τον Πανάρετο, που είναι εξαιρετικά ανήσυχος για τις προτάσεις γάμου που έγιναν από δύο πρίγκιπες: μετά τον ενημερώνει για την αντίδραση της Ερωφίλης όσον αφορά τους υποψήφιους μνηστήρες: η πέμπτη σκηνή είναι ένας ακόμη μονόλογος του Πανάρετου, που θρηνεί για τη μοίρα του στην έκτη σκηνή, ο Βασιλιάς τον διατάζει να μεταφέρει τις προτάσεις γά-

⁹ Βλ. Puchner 1980a: 110 κ.ε., Pecoraro 1972 και Bancroft-Marcus 1977.

¹⁰ Για παράδειγμα, Λ. Πολίτης 1978: 69. Βλ. τώρα Μανούσακας 1991b: 323-7. Για μια αντίθετη άποψη, ιδίως σε σχέση με το τέταρτο ιντερμέδιο, βλ. Puchner 1980a: 114 κ.ε. Αυτά τα ιντερμέδια τυπώθηκαν για πρώτη φορά στη δεύτερη έκδοση, του 1676.

μου στην κόρη του: η έβδομη σκηνή είναι ένας μονόλογος του Πανάρετου, που θρηνεί και πάλι για τη μοίρα του και εκφράζει τον φόβο μήπως η αγαπημένη του δεν μείνει πιστή: το δεύτερο χορικό είναι ένας ύμνος στη ζωή της υπαίθρου και μια καταδίκη της υπερηφάνειας.

Τρίτη πράξη, πρώτη σκηνή: Η Ερωφίλη μονολογεί για τις χαρές και τις πίκρες του Έρωτα: η δεύτερη σκηνή είναι ο μοναδικός διάλογος των δύο εραστών: μεταξύ χαράς και θλίψης, η Ερωφίλη ορκίζεται αιώνια πίστη και ο Πανάρετος εκφράζει την ανησυχία του για τις μελλοντικές εξελίξεις: στην τρίτη σκηνή, ο Πανάρετος, μόνος του, σπαράσσεται ανάμεσα στον Έρωτα και τον φόβο του θανάτου: στην τέταρτη, η Ασκιά του δολοφονημένου αδελφού του Βασιλιά επιστρέφει από τον Κάτω Κόσμο και ορκίζεται εκδίκηση στην πέμπτη σκηνή, ο Βασιλιάς εξαίρει την καλή του τύχη και τη δύναμη του, ενώ η αόρατη Ασκιά υπόσχεται με τη σειρά της θάνατο και καταστροφή γι' αυτόν το τρίτο χορικό είναι μια καταδίκη της δίψας για πλούτο.

Τέταρτη πράξη, πρώτη σκηνή: Συζητούν η Νέα και ο Σύμβουλος: ο Βασιλιάς άκουσε τυχαία τους εραστές να μιλούν και έριξε τον Πανάρετο στη φυλακή: στη δεύτερη σκηνή, ο Σύμβουλος συλλογίζεται την απόλυτη δύναμη του Έρωτα: στην τρίτη, ο Βασιλιάς, έξαλλος με αυτά που υφίσταται ως πατέρας, την επιθυμία του για εκδίκηση και τη θιγμένη του τιμή, προειδοποιείται από τον Σύμβουλο να ηρεμήσει, αλλά μάταια: στην τέταρτη σκηνή, η Ερωφίλη, με τον χορό των κορασίδων, αντιμετωπίζει τον Βασιλιά: παραδέχεται την ενοχή της, εγκωμιάζει τις υπηρεσίες του Πανάρετου προς το βασίλειο και, τελικά, ρίχνεται σε παρακάλια, με μόνο αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμη περισσότερο ο Βασιλιάς και να απαρνηθεί την κόρη του: στην πέμπτη σκηνή, ο Σύμβουλος προσπαθεί μάταια ν' αλλάξει τη γνώμη του βασιλιά: η έκτη σκηνή είναι ένας μονόλογος του Βασιλιά για την κηλιδωμένη τιμή του και τα σχέδιά του για εκδίκηση: στην έβδομη, ο Πανάρετος οδηγείται σ' αυτόν και υπερασπίζει τον εαυτό του αναφερόμενος στις υπηρεσίες του προς το βασίλειο και στη βασιλική καταγωγή του, δεν καταφέρνει όμως να πείσει τον Βασιλιά, που τον διώχνει από μπροστά του: το τέταρτο χορικό είναι μια προσευχή στον ήλιο να σδήσει το φως του.

Η πέμπτη πράξη ανοίγει με τον χορό των κορασίδων να ακούει την εκτενή αναφορά ενός μαντατοφόρου για το φρικτό μαρτύριο που επέβαλε ο Βασιλιάς στον Πανάρετο: τον ξερίζωσαν τη γλώσσα και τα μάτια, του έκοψαν τα χέρια και του έβγαλαν την καρδιά, με σκοπό να τα δώσουν στην Ερωφίλη σ' ένα «βατσέλι» ως γαμήλιο δώρο: στη δεύτερη σκηνή, ο σκληρός Βασιλιάς ετοιμάζεται για τη συνάντηση με την κόρη του: στην τρίτη, γεμάτη κακά προσασθήματα, η Ερωφίλη αποχωρίζεται τη Νέα: στην αρχή ο Βασιλιάς προσποείται πως συμφωνεί για τον γάμο και βάζει την Ερωφίλη να ανοίξει το γαμήλιο δώρο, μετά καμαρώνει ικανοποιημένος τον πόνο της άφωνης κόρης του και χαίρεται για την επιτυχία της εκδίκησής του: η Ερωφίλη αποκηρύσσει τον

πατέρα της: η τέταρτη σκηνή είναι ο μονόλογος της Ερωφίλης προτού αυτοκτονήσει στην πέμπτη, ο χορός και η Νέα θρηνούν την κυρία τους: στην έκτη σκηνή, ο σκληρός Βασιλιάς, ασυγκίνητος από την είδηση του θανάτου της κόρης του, σκοτώνεται από τη Νέα και τον χορό, ενώ η Ασκιά του αδελφού του εμφανίζεται για λίγο από τον Άδη: η Ερωφίλη μεταφέρεται έξω με τιμές, ενώ το πτώμα του Βασιλιά σύρεται από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του τελευταίου σύντομου χορικού (Σολομός 1973: 39 κ.ε., Puchner 1981b: 40 κ.ε.).¹¹

Η δραματουργική δομή και η σύνθεση των προσώπων είναι πολύ απλή (βλ. το διάγραμμα της σκηνικής παρουσίας των προσώπων στον Puchner 1981b: 64 και Πούχνερ 1983b: 228): κάθε ένα από τα τρία κύρια πρόσωπα έχει τον δικό του έμπιστο: Πανάρετος-Καρπόφορος,¹² Ερωφίλη-Νέα, Βασιλιάς-Σύμβουλος. Στις τρεις πρώτες πράξεις, κάθε πρόσωπο εμφανίζεται επίσης μόνο του: οι αμφιβολίες του Πανάρετου για τη μελλοντική πίστη της Ερωφίλης (η πιθανότητα να ενδώσει στις προτάσεις) διαλύνονται μόνο στη σκηνή κατά την οποία εκείνη του ορκίζεται αιώνιο έρωτα (Γ ii): ο ρόλος του ως *postillon d'amour* περιέχει ισχυρούς τόνους τραγικής ειρωνείας. Από την τρίτη πράξη και εξής, οι εραστές γίνονται μία μονάδα στη δράση και η βασική αντίθεση του έργου έρχεται στην επιφάνεια: η αντίθεση ανάμεσα στους εραστές και τον Βασιλιά. Οι εσωτερικές αμφιβολίες ακολουθούνται από εξωτερικές δυσκολίες, καθώς ο Χορτάτος σκηνοθετεί με μεγάλη δραματική δύναμη την καταστροφή του κάθε πρωταγωνιστή. Η πλάνη των ερωτικών αμφιβολιών (Πανάρετος) ακολουθείται από την πλάνη μιας θετικής τροπής της κατάστασης (στην Ε iii, τη σκηνή με το «βατσέλι» που περιέχει το μακάριο γαμήλιο δώρο, η Ερωφίλη δρίσκεται σε τραγική πλάνη) και την πλάνη της μακιαζελικής φιλοσοφίας της εξουσίας (η νίκη του Βασιλιά κατά του Έρωτα αποκαλύπτεται ως καταπάτηση του δικαίου). Η απόλυτη δύναμη του Έρωτα υπερβαίνει τις ταξικές διαφο-

¹¹ Γι' αυτή την τελευταία σκηνή υπάρχουν ορισμένες διαφορετικές γραφές στα κείμενα που παραδίδουν το έργο, ιδίως στο χειρόγραφο του Birmingham. Η Bancroft-Marcus (1980a: 33) θα τοποθετούσε την εμφάνιση του φαντάσματος —πολύ εύλογα— στο τέλος. Παράλληλα, θα ήταν απαραίτητες ορισμένες νέες διαιρέσεις σε σκηνές. Η Bancroft-Marcus πιστεύει ότι η διάρεση σε σκηνές, που ποικίλλει από κείμενο σε κείμενο, είναι «απίθανο να είναι αυθεντική στις μορφές που έχει εκδοθεί» και θα έπρεπε να αναθεωρηθεί σύμφωνα με συνεπείς νεοκλασικές αρχές, με ένδειξη νέας σκηνής σε κάθε είσοδο ή έξοδο (ή θάνατο) ενός προσώπου (1980a: 36 κ.ε.). Αυτό, δέσμαια, θα οδηγούσε σε μια μάλλον ασαφή διαίρεση των σκηνών (Puchner 1981a: 107).

¹² Μετά την πρώτη πράξη, όπου εκτελεί τη λειτουργία «εκείνου που δίνει στον άλλο την ευκαιρία να μιλήσει» στην έκθεση της προϊστορίας, ο Καρπόφορος δεν παρουσιάζεται ξανά, πράγμα που πρέπει ομολογουμένως να θεωρηθεί ως δραματουργική αδυναμία της τραγωδίας. Στις λαϊκές διασκευές, ο άδοξος ρόλος του «εξελίσσεται» περισσότερο: συνήθως γίνεται ο προδότης του Πανάρετου (βλ. ενότητα (στ) παρακάτω).

ρές (παρόλο που αποκαλύπτεται ότι ο Πανάρετος είναι στην πραγματικότητα γιος βασιλιά). Η εξέλιξη της πλοκής μπορεί να περιγραφεί ως η πορεία του Βασιλιά από το δίκαιο στο άδικο, από την ευτυχία στην καταστροφή,¹³ καθώς οι εραστές προχωρούν από την αμφιβολία και την ανομία στη δεσμαίστητη και τη νομιμότητα. Οι δύο ομάδες προσώπων συνδέονται και χωρίζονται από τους «μεσάζοντες»: τον Καρπόφορο (μόνο στην έκθεση), τη Νέα και τον Σύμβουλο. Ενώ οι δύο τελευταίοι αρχικά είναι πιστοί στον Βασιλιά, όσο εκείνος έχει δίκιο στην αντίληψή του περί τιμής, καθώς η δράση εξελίσσεται, δοθείουν όλο και περισσότερο τους εραστές, οι οποίοι δικαιώνονται επικαλούμενοι την απόλυτη επικράτηση του Έρωτα απέναντι στις κοινωνικές διακρίσεις (που αποδεικνύεται ότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν), ώσπου η ίδια η Νέα με τον χορό των κορασίδων καταστρέφει τον άδικο τύραννο.¹⁴

Η βασική δραματουργική δομή αντικατοπτρίζεται χονδρικά στο μέγεθος του ρόλου των ομιλούντων προσώπων: ο Πανάρετος εκφέρει σχεδόν 700 στίχους (πάνω από το ένα πέμπτο του έργου), η Ερωφίλη γύρω στους 520 στίχους και ο Βασιλιάς γύρω στους 495. Αυτή η ζητορική υπεροχή του Πανάρετου σχετίζεται με την απαραίτητη μετάδοση πληροφοριών στην έκθεση, καθώς και με τους μονολόγους του που εκφράζουν αμφιβολίες για τον Έρωτα, τους οποίους εκφέρει στον ρόλο του ως φορέα των γαμήλιων προτάσεων. Αυτό φαίνεται αμέσως, όταν ο ρόλος μοιραστεί στις πράξεις: Α: 341½ στίχοι, Β: 168, Γ: 143, Δ: 3, Ε: 0. Οι 55 φορές που παίρνει τον λόγο τού δίνουν έναν μέσο όρο φήσεων γύρω στους 12½ στίχους (είναι δηλαδή σχετικά ομιλητικός). Αντίστροφη, χονδρικά, είναι η εξέλιξη των φήσεων της Ερωφίλης: Α: 0, Β: 102, Γ: 99, Δ: 151½, Ε: 166 στίχοι συνολικά 52 ομιλίες, με μέσο όρο σχεδόν 10 στίχων ανά φήση (αν κανείς αφαιρέσει τον μονόλογο της αυτοκτονίας, είναι

¹³ Εντούτοις, η ερμηνεία του Morgan είναι υπερδολικά μονόπλευρη γράφει: «Μπορεί να υποστηριχθεί ότι πραγματικός ήρωας του έργου είναι ο βασιλιάς, ο πατέρας που διχάζεται ανάμεσα στην αγάπη για την κόρη του και την ψυχοπαθητική οργή για την ατίμωση που του έφερε. Η ηρωίδια του τίτλου είναι ένα άχρωμο πρόσωπο, χωρίς διακυμάνσεις χαρακτήρα ή πλούτο υφής, ώστε να προξενήσει οτιδήποτε άλλο εκτός από την πιο συναισθηματική μας συμπάθεια» (1960: 411). Αυτό όμως σημαίνει παρανόηση της βασικής αντιθετικής δομής του έργου. Η ψυχολογική εξέλιξη από στοργικό πατέρα σε οργισμένο τύραννο παρουσιάζεται ούτως η άλλως ήδη ολοκληρωμένη στην αρχή της τέταρτης πράξης, χωρίς κάποια μεταβατική φάση. Το ψυχολογικό ενδιαφέρον για τον Βασιλιά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ενδιαφέρον για την Ερωφίλη: ο Βασιλιάς, που επίσης δρίσκεται σε πλάνη, είναι στο τέλος απλώς το όργανο της μοίρας, χωρίς δραματουργικό χωματισμό. Σ' ολόκληρο το έργο, οι εραστές περιγράφονται ως πιο ολοκληρωμένα και με μεγαλύτερες διακυμάνσεις πρόσωπα απ' ότι οι *innamorati* της κωμωδίας (Πούχνερ 1983b: 191).

¹⁴ Στις λαϊκές θεατρικές διασκευές από τη δυτική Ελλάδα, το ότι ο Πανάρετος είναι στ' αλήθεια από βασιλική γενιά, έτσι που δεν παραδίδεται το *lèse-majesté*, αναπτύσσεται περισσότερο (π.δ. ενότητα (στ) παρακάτω).

πολύ λιγότεροι). Η Ερωφίλη εξελίσσεται και γίνεται στο δεύτερο μέρος της τραγωδίας ο πραγματικός αντίπαλος του Βασιλιά. Η παρουσία της στη σκηνή, παρά τα λιγότερα λόγια που εκφέρει, είναι πιο αποτελεσματική δραματουργικά. Σύμφωνος με την εξέλιξη της σύγκρουσης, ο όρος του Βασιλιά έχει επίσης ανοδική πορεία: Α: 26, Β: 62, Γ: 28, Δ: 189, Ε: 177½ στίχοι με 66 ομιλίες συνολικά (περισσότερες από κάθε άλλο πρόσωπο), ο μέσος όρος των δικών του ρήσεων είναι μόνο 6,7 στίχοι (το μισό από του Πανάρετου). Αυτοί οι αριθμοί αντανακλούν τα «δημητικά» του σχόλια και τη «βουδή» μανία του στην τέταρτη και πέμπτη πράξη (Puchner 1986).¹⁵

Ουσιώδεις για τη δομή του έργου και την αισθητική της υποδοχής του (και ειδικότερα για την προφορική παράδοση του έργου, βλ. ενότητα (στ) παρακάτω) είναι οι δραματουργικές εντάσεις (Puchner 1981b: 48 κ.ε., Πούχνερ 1983b: 229 κ.ε.). Οι ακόλουθες μπορούν να αναφερθούν ως οι σημαντικότερες: (1) Η προφητεία του Χάρου στον Πρόδοιο ότι «σήμερα» (η αριστεροτελική ενότητα του χρόνου) όλοι οι πρωταγωνιστές θα κατεβούν μαζί του στον Άδη (Πρόδοιος-Ε vi). Με αυτό προεξοφλείται ήδη το τέλος και το ενδιαφέρον του κοινού μπορεί να στραφεί από το «τι» στο «πώς» της δράσης. (2) Η επιθυμία της Ασκιάς του αδελφού του Βασιλιά για εκδίκηση (Γ iv-Ε vi). (3) Ο κρυφός έρωτας του ζευγαριού και η αποκάλυψη του (Α ii-Δ i). (4) Η επικουρική πλοκή της ερωτορροπίας χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις: (α) την προσποιητή χαρά του Βασιλιά για τον επικείμενο γάμο της κόρης του (Α iii-Δ i: ακόμη και στη Δ vii χαιρετά τον Πανάρετο σαρκαστικά: «καλώς τον άξο μου γαμπρό») και (β) τον εντελώς αδικαιολόγητο φόβο του Πανάρετου για την πίστη της Ερωφίλης (Β vi-Γ ii, όρκος αγάπης). (5) Το μοτίβο του αγνώριστου πρίγκιπα (Α ii, όταν ο Καρπόφορος καθησυχάζει τον Πανάρετο

¹⁵ Η σύσταση των προσώπων κατά σκηνές παρουσιάζει σχετικά χαμηλή πυκνότητα επικοινωνίας: 277 αχρησιμοποίητες ευκαιρίες για διάλογο αντιτίθενται σε 53 συναντήσεις των προσώπων επί σκηνής, δηλαδή μια αναλογία 5:1 (Puchner 1981b: 48). Αυτή η τάση για μονόλογο μπορεί να αποδειχτεί από μια άλλη στατιστική: σε σύνολο 29 σκηνών, οι 13 είναι μονόλογοι (το 45% του έργου). Σκηνές με περισσότερα από δύο πρόσωπα επί σκηνής απαντούν μόνο στην τέταρτη και την πέμπτη πράξη (αύξουσα πυκνότητα της σύντασης των σκηνικών προσώπων), καθώς ο Χορτάτος εμπλέκει προσδευτικά τον χορό των κορασίδων στην υπόθεση. Η παρουσία επί σκηνής κατά σκηνές δείχνει μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που δίνει το μέγεθος των ομιλιών: ο Βασιλιάς προηγείται με δώδεκα εμφανίσεις, ακολουθεί ο Πανάρετος με εννέα, η Νέα και ο Σύμβουλος με επτά ο καθένας και η Ερωφίλη μόνο με έξι. Σ' αυτή την «απόκρωψη» της ηρωίδας του τίτλου αποκαλύπτεται κάτι από τη δραματουργική ικανότητα του Χορτάτου. Μόλις που υπάρχει συνεχής παρουσία στη σκηνή στην περίπτωση της Ερωφίλης, αυτό όμως συμβαίνει με τον Πανάρετο στη δεύτερη πράξη (τέσσερεις διαδοχικές σκηνές), με τον Βασιλιά και τον Σύμβουλο (πέντε σκηνές για τον καθένα στην τέταρτη πράξη, από τις οποίες οι τρεις συμπίπτουν) και με τη Νέα στη δεύτερη πράξη (τρεις σκηνές).

ότι δεν πρέπει να φοβάται τις μελλοντικές εξελίξεις, αφού είναι γιος βασιλιά, ώς τη Δ vii, όταν ο Βασιλιάς αρνείται να τον πιστέψει). (6) Το προφητικό όνειρο της Ερωφίλης και η φοβερή του πραγματοποίηση (Β ii-Ε iv, η αυτοκτονία). (7) Η περιέργεια του κοινού για την αλλαγή της στάσης της Νέας από τον δισταγμό και την επιφυλακτικότητα στην ανιδιοτελή υποστήριξη (Β ii-Ε vi). (8) Η αγωνία που δημιουργείται από τις ακραίες αντιδράσεις του Βασιλιά μετά την αποκάλυψη του μυστικού γάμου (Δ i-Ε i). (9) Ο θάνατος του Πανάρετου και το μακάριο γαμήλιο δώρο των μελών του (Ε i-Ε iii). (10) Τέλος, ένα «τυφλό» μοτίβο: η υπόσχεση του Καρπόφορου να βοηθήσει τον φίλο του (Α ii-άπειδο, ο Καρπόφορος δεν επανεμφανίζεται). Αυτές οι νοηματικές και συναισθηματικές εντάσεις (για μια παρουσίασή τους σε γραφική παράσταση, βλ. Puchner 1981b: 65 και Πούχνερ 1983b: 231) προκαλούν την προσοχή του κοινού ιδίως στην αρχή, στην κλιμάκωση και προς τη λύση τους, κ' έτοι μπροστά σε μια διαφοροποιημένη εικόνα της συναισθηματικής δομής του έργου.

'Ενα ουσιαστικό κοιτήριο της δραματουργικής δεξιότητας είναι η μετάδοση πληροφοριών στην έκθεση του έργου καθώς και στην αρχή κάθε σκηνής. Η βασική σκηνή έκθεσης της τραγωδίας είναι η Α ii, ανάμεσα στον Πανάρετο και τον Καρπόφορο. Ένα τεχνικό πρόβλημα που έχει να λύσει ο θεατρικός συγγραφέας είναι να μην αφήσει τον Πανάρετο, ως πομπό πληροφοριών, να μιλάει μόνος του, αλλά να μιμηθεί μια «φυσική» συζήτηση μ' έναν έμπιστο. Τη δεξιοτεχνία με την οποία ο Χορτάτος επιτυγχάνει αυτό τον στόχο (σε σύγκριση με τη σκηνή έκθεσης στον Ροδολίνο) δείχνει μια ποσοτική ανάλυση της σειράς ανταλλαγής ρήσεων: σε σύνολο 57 ανταλλαγών (η σκηνή, που εκτείνεται σε 474 στίχους, είναι η μεγαλύτερη της τραγωδίας και μία από τις μεγαλύτερες στο κρητικό θέατρο), ο διάλογος των φίλων εξελίσσεται σχετικά γρήγορα κατά το πρώτο τρίτο (μέση ταχύτητα 4,95 στίχοι)· στο δεύτερο τρίτο προχωρεί πολύ αργά (μέση ταχύτητα 10,84) και στο τελευταίο τρίτο ρέει και πάλι λίγο πιο γρήγορα (9,16), ιδίως στις τελευταίες δέκα ανταλλαγές (5,2). Ο Χορτάτος δίνει έτοι μια ποικιλία δομής σ' αυτή την τεράστια σκηνή της έκθεσης, με τις αλλαγές του ρυθμού του διαλόγου. Αυτή η δραματουργική τεχνική στην έκθεση μπορεί επίσης να φανεί από το σχετικό μέγεθος του μέρους του πληροφοριοδότη και εκείνου που του δίνει την ευκαιρία να μιλήσει: Πανάρετος 301,5 στίχοι, Καρπόφορος 172,5 — μια καλοζυγισμένη φυσική συζήτηση. Όμως και εδώ κυριαρχεί η ποικιλία: στο πρώτο τρίτο της σκηνής, ο μέσος όρος είναι ανάλογος με αυτόν του συνόλου της σκηνής (Πανάρετος 33,5, Καρπόφορος 60,5· ο φίλος ρωτά και πιέζει τον ήρωα να αποκαλύψει το μυστικό της θλίψης του), στη συνέχεια μεταβάλλεται δραστικά στο «επιβραδυμένο» μεσαίο μέρος (Πανάρετος 158, Καρπόφορος 48· ο ήρωας του δράματος παρουσιάζει την απαραίτητη προϊστορία), ενώ η αναλογία των ρήσεων στο τελευταίο τρίτο κατασταλάζει σε ό,τι και ολόκληρη η σκηνή (5: 3) (Πανάρετος 110, Καρπόφορος 64).

Η συντομότερη δεύτερη σκηνή έκθεσης της τραγωδίας (Β ii), ανάμεσα στις δύο γυναίκες, δείχνει μια παρόμοια σχέση των μεγεθών των ρήσεων: Ερωφίλη 102, Νένα 60. Ο διάλογος είναι πολύ πιο ρευστός και ανήσυχος (μέση ταχύτητα στα τρία πρώτα τέταρτα: 4,77) και παρουσιάζει σταιρούτητα μόνο στο τελευταίο τέταρτο (12,66), όπου η Ερωφίλη αφηγείται το προφητικό της όνειρο. Ο τρόπος χειρισμού των διακυμάνσεων της ταχύτητας του διαλόγου κεντρίζει το ενδιαφέρον και δείχνει καθαρά ορισμένες αισθητικές δομές που χαρακτηρίζουν ειδικά αυτό τον συγγραφέα. Ο Χορτάτος εναλλάσσει επίσης σχεδόν συμμετρικά τον διάλογο και τον μονόλογο (Α: Μ-Δ-Δ-Μ, Β: Μ-Δ-Μ-Δ-Μ-Δ-Μ, Γ: Μ-Δ-Μ-Μ-Δ, Δ: Δ-Μ-Δ-Δ-Δ-Μ-Δ, Ε: Δ-Μ-Δ-Μ-Δ-Δ).

Σχέση με τη δραματουργική ανάλυση έχει και η χρήση παραδοσιακών τεχνικών, όπως η αναγγελία της επικείμενης εισόδου ενός προσώπου στη σκηνή, που ο Χορτάτος χειρίζεται με ιδιαίτερη ικανότητα (σε σύγκριση με άλλους Κρητικούς και Επτανήσιους δραματουργούς). Επειδή αυτές οι στρατηγικές πληροφόρησης συνδέονται με γλωσσικές φόρμουλες, θα συζητηθούν στην επόμενη ενότητα.

γ. Αισθητική της γλώσσας και της στιχουργίας

Δεν έχουμε μια συστηματική αισθητική και μετρική ανάλυση της γλώσσας της Ερωφίλης και δεν υπάρχει εκτενής μελέτη του δραματουργικού ύφους του Χορτάτου.¹⁶ Αυτό δέδαια αντικατοπτρίζει την κατάσταση της βασικής έρευνας, που από πολλές απόψεις δεν είναι ικανοποιητική (αβεβαιότητες ως προς τη χρονολόγηση, τα διογραφικά δεδομένα, τη σημασία λέξεων κτλ.). Η μόνη εργασία που προσανατολίζεται πραγματικά προς την αισθητική της γλώσσας είναι η διατριβή της Πηδώνια (1977) για τα αρχαϊζοντα και λόγια στοιχεία στο λεξιλόγιο του Χορτάτου. Η Πηδώνια έχει δώσει επίσης ενδιαφέρουσες μελέτες της μορφολογίας και της σύνταξης (βλ. την κριτική της Bancroft-Marcus 1980a: 38). Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό γνώρισμα του έργου μας είναι η ύπαρξη σύνθετων περιόδων που υπερβαίνουν τη μετρική μονάδα (η νοηματική ενότητα δηλαδή δεν περιορίζεται στο δίστιχο, τον στίχο ή το ημιστίχιο, όπως στο δημοτικό τραγούδι).¹⁷ Από άλλες απόψεις, η μετρική δομή

¹⁶ Υπάρχουν πολλές σχετικές παρατηρήσεις στην Bancroft-Marcus 1978 και στον Σ. Αλεξίου 1954b, 1954γ και 1969b, και κάποιες μάλλον υπερσπουνιστικές κρίσεις στους Λ. Πολίτη 1978, Δημαρά 1985, Embiricos 1956 κτλ. Η πουητική αξία των χορικών τονίζεται από τον Κριαρά 1935 και τον Λ. Πολίτη 1952a. Το γλωσσάριο της έκδοσης Ξανθουδίδη (1928) είναι ανεπαρκές (Bancroft-Marcus 1980a: 37 κ.ε.). ένα πολύ καλύτερο προσφέρεται από τους Αλεξίου και Αποσκίτη 1988.

¹⁷ Βλ. ειδικά Κυριακίδης 1978: 245-80 και 348-61.

είναι όπως στο δημοτικό τραγούδι (πολιτικός στίχος, αλλά με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, που απαντά σε ορισμένους μόνο τύπους δημοτικού τραγουδιού).¹⁸ Το γεγονός αυτό προκαλεί ορισμένες ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις στην παράδοση της κρητικής παραλογής της Ερωφίλης (βλ. ενότητα (στ) παρακάτω).

Το μοίρασμα ενός στίχου σε δύο ομιλητές, η αντιλαβή, απαντά δεκαοκτώ φορές στην Ερωφίλη (ενώ αυτό συμβαίνει τέσσερεις φορές στον Ροδολίνο και τριάντα τέσσερεις στον Ζήνωνα)· πρόκειται για ένα αποτελεσματικό υφολογικό μέσο για την υποστήριξη της επικοινωνίας (αρμοδιότητα της κωμωδίας, δέδαια).¹⁹ Οι ιδιαίτεροι σχηματισμοί ομοιοκαταληξίας της Ερωφίλης περιλαμβάνουν ένα συντακτικά σύνθετο κρίνω τοποθετημένο στο τέλος, που συνήθως ομοιοκαταληγτεί με το εκείνο,²⁰ το οποίο απαντά επίσης συχνά στον Ροδολίνο (Πούχνερ 1983b: 185).²¹ Έχουμε ακόμη σωρεία από ομάδι-Άδη και κάμω-γάμο (Πούχνερ 1983b: 183): η τελευταία ομοιοκαταληξία διατηρείται στον Κατσαΐτη (Πούχνερ 1983a: 678) και σε μια λαϊκή παροιμία.²² Ο Χορτάτος χρησιμοποιεί συσχετιστικά τέτοιες εύκολα απομνημονεύσιμες μορφές ομοιοκαταληξίας, για να δημιουργήσει τραγική ειρωνεία-ή συμβολική μετάπτωση. Για παράδειγμα, η ομοιοκαταληξία κάμω-γάμο, στη σαρκαστική φόρμουλα χαιρετισμού του ανεπιθύμητου γαμπρού, τον οποίο πρόκειται να σκοτώσει ο Βασιλιάς, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στους στ. B 365-6, όταν περιχαρής ο Βασιλιάς εκφράζει την ευχή να δει την κόρη του παντρεμένη:

¹⁸ Ο ενδεκασύλλαβος των χορικών μπορεί να δρεθεί σε κρητικά δημοτικά τραγούδια, αλλά μάλλον σπάνια (Luber 1880).

¹⁹ Στο τέλος του μονολόγου της αυτοκτονίας της Ερωφίλης, η απότομη διακοπή του στίχου δημιουργεί μιαν ανατριχιαστική παύση (για τις διαφορετικές γραφές, βλ. Bancroft-Marcus 1978: 189· βλ. επίσης παρακάτω, σημ. 24).

²⁰ Α 211, 274, Β 27, 105, 273, Γ 356, Δ 201, 348, 449, 615, Ε 278. Σε ομοιοκαταληξία με το αντείνο: Α 442, Δ 358, Ε 244. Π.δ. Δελιγιαννάκη 1995/6.

²¹ Ροδολ. Α 446, 620, Β 70, 144, 388, 460, Γ 195, Δ 123, 490. Π.δ. επίσης Κατζ. Α 138, 349, Β 264, Ζήνων Δ 226, Στάθης Α 297, Β 148, Ιντ. Α 34, Θυσία (έκδ. Τσαντανόγλου 1971) 1134.

²² Πρόκειται για το δίστιχο με το οποίο ο Βασιλιάς χαιρετά τον Πανάρετο με έντονη ειρωνεία:

Καλώς τον άξο μον γαμπρό, καλώς τονε, να κάμω
καθώς τυχαίνει σήμερο τον όμορφο τον γάμο.

(Δ 647-8)

Ο Α. Σολομός αναφέρει ότι στις παραστάσεις της Ερωφίλης του 1934 και του 1961 αυτές οι λέξεις προκαλούσαν πάντα γέλιο στο κοινό (1973: 221, σημ. 46). Το δίστιχο διατηρείται στις κρητικές παραλογές της Ερωφίλης (Πούχνερ 1983b: 193) και επίσης χρησιμοποιείται επανειλημμένα, σε παρόμοια συμφραζόμενα, στην *Iφιγένεια* του Κατσαΐτη (Πρόλογος 163-4, Α 105-6, Δ 211-13, Ε 341-2, 648-9). Ίχηγ του ίδιου διστίχου δρίσκονται επίσης σε μια παροιμία από τη Νάξο (Ζευγώλης 1950-6: III, αρ. 648-9).

Τόσα με σφίγγει η πεθυμιά κ' η όρεξη να κάμω
τούτο από μένα τον πολλά πεθυμημένο γάμο.

Τα ίδια σκέλη ομοιοκαταληξίας, που εκφράζουν την ουσία του διστίχου (να κάμω-γάμο), διαστρέφονται σε επώδυνη ανάμνηση στους στ. Δ 647-8, καθώς ο γάμος έχει ήδη γίνει στην πραγματικότητα και ο Βασιλιάς θεωρεί τον εαυτό του εξαπατημένο ως πατέρα. Ένα άλλο παράδειγμα αυτού του συσχετικού χειρισμού της ομοιοκαταληξίας —ψυχή μουν-κορμί μου, ως έκφραση ψυχοσωματικής ενότητας— χρησιμοποιείται μόνο από την Ερωφίλη (Πούχνερ 1983δ: 191 κ.ε.) και αυτό σε τρία στημεία: Γ 149-50, στο αποκορύφωμα της διακήρυξης του έρωτά της στην κομβική σκηνή Γ ii,²³ στον αυτοκτονικό μονόλιγο (Ε 465-6) και στην τελευταία επιθανάτια κραυγή της:

Πανάρετε, Πανάρετε, Πανάρετε ψυχή μουν,
βούηθα μουν την δαρδόμοιρης και δέξου το κορμί μουν.

(Ε 523-4)²⁴

Δύο κρίσιμα σημεία στην πλοκή, που σχετίζονται με την κόρη του Βασιλιά, συνδέονται εδώ με μια φόρμουλα: η συμβολική ένωση Έρωτα και Θανάτου καταργείται στην ομοιοκαταληξία ψυχή μουν-κορμί μουν. Δεν είναι παράξενο που το δίστιχο αυτό επιβιώνει στην παράδοση των κορητικών παραλογών της Ερωφίλης²⁵ και σε μαντινάδες.²⁶ Η χρήση της ομοιοκαταληξίας για την πρόκληση συγκινησιακών εντυπώσεων είναι από τα πιο λεπτά στοιχεία της ποίησης του Χορτάτοση.

Το δραματουργικό ένστικτο του Χορτάτοση μπορεί επίσης να επισημανθεί στη χρήση της στερεότυπης φόρμουλας. Η φόρμουλα της αναγγελίας εισόδου «μα τον (την) ... θωρά/συντηρώ» απαντά συχνά στην Ερωφίλη (Πρόλογος 137-

²³ Μα γή όμορφή 'μαι γή άσκημη, Πανάρετε ψυχή μουν,
για σέναν εγεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μουν.
(Γ 149-50)

Το πλαίσιο της ψυχοσωματικής σύνδεσης έχει ήδη προετοιμαστεί στον στ. Γ 114:
πως μια ψυχή 'ναι μετ' αυτό κ' ένα με το κορμί του.

²⁴ Σε μερικές παραλλαγές του κειμένου, ο δεύτερος στίχος διακόπτεται στη μέση, έτσι που η ομοιοκαταληξία μένει ανοιχτή (Bancroft-Marcus 1978: 189).

²⁵ Βλ. Πούχνερ 1983δ: 191 κ.ε.

²⁶ Π.β. (μέσω Ερωτοκρίτου):

Καλλιά 'χω σέ με θάνατο, παρ' άλλη με ζωή μουν,
γιατί για σε γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μουν.
(Λιουδάκη 1971: 61, αρ. 260)

Η υπανικτική ομοιοκαταληξία ψυχή μας-κορμί μας διατηρείται επίσης σε μαντινάδες (Λιουδάκη 1971: 79, αρ. 17).

8, Α 35-6, Β 235-6, 257-8, 363-4, 371-2, Γ 45-6, 61-2, Δ 135-6, 147, 233-4, 645-6, Ε 223-4, 264-5, 321-2, 595-6) και στην *Πανώρωια*: διατηρείται επίσης στις προφορικές παραλογές (Puchner 1981a: 110 κ.ε.). Αυτή η αναγγελία εισόδου ενός προσώπου στη σκηνή γίνεται συνήθως στο τελευταίο δίστιχο πριν από την αλλαγή της σύστασης των σκηνικών προσώπων ή στο προτελευταίο (Ε 223-4) ή στο τρίτο από το τέλος (Α 35-6): αλλού μεσολαβούν τέσσερα δίστιχα ώς την είσοδο (Ε 595-6) ή πέντε δίστιχα (Δ 233-4, η φοιδισμένη Ερωφίλη μπαίνει στη σκηνή πολύ αργά), ενώ στην περίπτωση των στ. Γ 61-2 η αλλαγή της σύστασης γίνεται μετά από επτά ολόκληρα δίστιχα, στη διάρκεια των οποίων μένει απαρατήρητη η παρουσία στη σκηνή του νεοφερμένου προσώπου (για μια συνοπτική παρουσίαση, βλ. Puchner 1983a: 79 κ.ε.).

Η αναγγελία μπορεί επίσης να δρίσκεται στην αρχή της σκηνής ή στη μέση της (Β 371-2, Δ 147, Ε 321-2). Ο *Χορτάτοσης* χρησιμοποιεί την τεχνική της αναγγελίας ως ευκαιρία για να πληροφορήσει εκ των προτέρων για ό,τι θα ακολουθήσει, καθώς και για να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα για την επικείμενη συνάντηση των προσώπων. Αυτοί οι «αρμόι» της σύστασης γίνονται στιγμές πικνής έμμεσης μετάδοσης πληροφοριών για συμβάντα στοχαστικής και συναισθηματικής φύσης (ο δείκτης του πόσο ενημερωμένο είναι το κοινό για τι τι συμβαίνει στον κόσμο της σκηνής είναι άλλωστε ένα από τα πιοιτικά αισθητικά κριτήρια της κλασικής δραματουργίας). Ακολουθούν λίγα παραδείγματα της πολυλειτουργικότητας των στίχων αναγγελίας. Η συνηθισμένη φόρμουλα είναι κάπως έτσι:

Μα τον Πανάρετο θωρά κ' έρχεται σα θλιμμένο
και το μαντάτο το πρικύ θε να 'χει μαθημένο.

(Γ 45-6)

Το χωρίο αυτό σημειώνει το τέλος του μονολόγου της Ερωφίλης για τις χαρές και τις πίκρες του Έρωτα και την αρχή της μεγάλης (και μοναδικής) ερωτικής σκηνής στην τρίτη πράξη. Η κατάσταση διαφοροποιείται όσον αφορά τις πληροφορίες: η Ερωφίλη πιστεύει ότι ο Πανάρετος έχει μάθει για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον γάμο της, πράγμα που οντως αληθεύει. Ο Πανάρετος όμως έχει και άλλους λόγους να είναι στενοχωρημένος (που τους γνωρίζει μόνον ο ίδιος και το κοινό): την εντολή του Βασιλιά να μιλήσει στην Ερωφίλη για το θέμα των υποψήφιων μνηστήρων, πράγμα για το οποίο επέλεξε αυτόν η Μοίρα, και τον φόρο του (που τον έχει εκφράσει στη δεύτερη πράξη) ότι η Ερωφίλη μπορεί να δεχτεί μια από αυτές τις προτάσεις γάμου και να τον εγκαταλείψει. Για το κοινό, που έχει μόλις ακούσει τον μονόλιγο της Ερωφίλης, αυτή η ανησυχία μοιάζει μάλλον αβάσιμη. Υπάρχει μια διαφορά στην πληροφόρηση, που μπορεί να παρασταθεί έτσι: κοινό → Πανάρετος → Ερωφίλη. Στην επόμενη σκηνή, ο Πανάρετος δεν βλέπει αμέσως την Ερω-

φίλη (ένα μέσον που χρησιμοποιείται συχνά για να δίνονται πληροφορίες στο κοινό, καθώς και σε πρόσωπα που δρίσκονται στη σκηνή, για κρυφές σκέψεις και ενδόμυχα συναισθήματα). Εξηγεί σε έξι δίστιχα τα συναισθήματά του και το σχέδιο αυτοκτονίας του. Η Ερωφίλη τρομοκρατείται όταν αντιλαμβάνεται την άθλια διάθεση του αγαπημένου της (και αναγνωρίζει ότι ήταν ελλιπώς πληροφορημένη), εκφράζει την έκπληξή της σ' ένα δίστιχο (Γ 59-60) και, ξεσπώντας σε κλάματα, τρέχει προς το μέρος του, όπως γίνεται φανερό από τους επόμενους στίχους του Πανάρετου:

Μα την κερά μου συντηρώ κ' ἔρχεται προς εμένα,
κ' ἔχει το πρόσωπο κλιτό, τ' αμμάτια θαμπωμένα.

(Γ 61-2)

Η δραματική αρχή της μεγάλης ερωτικής σκηνής, που θα οδηγήσει στον όρκο της Ερωφίλης για πίστη ώς τον θάνατο, επιτυγχάνεται έτσι δεξιοτεχνικά. Μια ενδιαφέρουσα ενότητα έντασης ολοκληρώνεται (ο φόδος επιτυχίας της γαμήλιας διαμεσολάβησης που είχε αναλάβει ο Πανάρετος) και δεν μπορεί να υπάρξει πια καμιά αμφιβολία για τα αισθήματα των πρωταγωνιστών. (Έτσι τελειώνει το πρώτο μέρος της τραγωδίας: στο δεύτερο μέρος, το κύριο θέμα είναι ο συναισθηματικός κόσμος του Βασιλιά.) Η ερωτική σκηνή καλύπτει έτσι ένα αιμοιδαίο έλλειμμα πληροφοριών, το οποίο άφηνε και τα δύο πρόσωπα «σε πλάνη»: εξηγεί στην Ερωφίλη το βαθύτερο υπόβαθρο της απελπισίας του αγαπημένου της και συγχρόνως διαλύει τους φόδους του Πανάρετου για την πίστη της. Η παραξενιά της Μοίρας, που θέλει εκείνον να είναι ο μεσάζων στις γαμήλιες διαπραγματεύσεις, είναι χωρίς αποτέλεσμα: οι εσωτερικές συγκρούσεις του πρώτου μέρους διαλύονται μέσα στον Έρωτα, ενώ οι εξωτερικές του δεύτερου μέρους θα οδηγήσουν στην καταστροφή (παραλληλισμός Έρωτα-Θανάτου).²⁷

Η τεχνική της αναγγελίας χρησιμοποιείται επίσης από τον Χορτάτση με αντίθετο τρόπο: εκφράζονται υποθέσεις και πεποιθήσεις που αποδεικνύονται λανθασμένες. Η εκ των προτέρων γνώση του κοινού δημιουργεί έτσι τραγική ειρωνεία:

²⁷ Για ένα άλλο παράδειγμα αυτής της τεχνικής της αναγγελίας, βλ. Δ 233-4, όπου ο Σύμβουλος, συζητώντας με τον Βασιλιά, σταματά απότομα, όταν διέπει την Ερωφίλη να πλησιάζει, πολύ αργά και εμφανώς σε μεγάλη απόγνωση (τελικά εμφανίζεται στη σκηνή οκτώ στίχους αργότερα). Το τελευταίο ημιστίχιο του διστίχου όχι μόνο απεικονίζει ζωηρά τα αισθήματα του Συμβούλου γι' αυτή την τραγική κατάσταση, αλλά επίσης προδιαγράφει μερικώς το τέλος της επόμενης σκηνής (Δ iv), στην οποία ο Βασιλιάς αρνείται ν' ακούσει τις ικεσίες της Ερωφίλης. Έτσι η φόρμουλα της αναγγελίας γίνεται επιπλέον μια στιγμή που προξενεί αγωνία.

γιατί θωράκω το βασιλιό στο θρόνο καθισμένο,
κι ολόχαρος σε καρτερεί κ' εις έγνοια πλιο δε μπαίνω.

(Ε 321-2)

Αυτά είναι λόγια της Νένας νωρίς στη σκηνή του «βατσελιού» (Ε iii), που αρχίζει μ' ένα μεγάλο μέρος (54 στίχους) ταυτόχρονης παρουσίας στη σκηνή: ο Βασιλιάς είναι στη σκηνή (με το «βατσέλι» που περιέχει το κεφάλι και τα μέλη του Πανάρετου) και το κοινό γνωρίζει ήδη τα φρικτά του σχέδια. Η είσοδος της Ερωφίλης ανακοινώνεται από αυτόν στο σημείο αλλαγής της σύστασης των επί σκηνής προσώπων (Ε 265-6): εκείνη μπαίνει με τη Νένα και της λέει για τα προαισθήματά της («τα πρικαμένα μου μέλη γροικώ κομμένα», Ε 267) καθώς πηγαίνει στον Βασιλιά, που ακούει με έκπληξη τον διάλογό τους και νομίζει ότι ο θάνατος του Πανάρετου της είναι ήδη γνωστός. Η Νένα ακούει αυτή την παρατήρηση του Βασιλιά, αλλά δεν καταλαβαίνει το νόημά της, και μετά γίνεται αντιληπτή η παρουσία του στη σκηνή (Puchner 1983a: 80). Η Νένα συμβουλεύει γρήγορα την Ερωφίλη να ηρεμήσει και να φτιάξει τα μαλλιά της, καθώς διέπει ότι ο Βασιλιάς περιμένει την κυρία της με ηρεμία και χαρά: η όψη του απομακρύνει τους φόδους της, λέει στην Ερωφίλη. Αμέσως μετά, ο Βασιλιάς θα διώξει τη Νένα και θα διαδραματιστεί η φοβερή σκηνή της αποκάλυψης του «γαμήλιου δώρου»: η Ερωφίλη, ενισχυμένη από την προσποίηση του πατέρα της, ζει ακόμη μέσα στην ψευδαίσθηση αίσιου τέλους, ενώ στην πραγματικότητα ο αγαπημένος της είναι ήδη νεκρός και διαμελισμένος. Η διαφορά πληροφόρησης μεταξύ κοινού, Βασιλιά και Ερωφίλης αποτελεί εδώ ένα ιδιαίτερα ισχυρό αισθητικό ερέθισμα και παρέχει τη συγκίνηση που υπόκειται σ' ολόκληρη τη σκηνή ώς το άνοιγμα του «βατσελιού»: αυτή η φαινομενική τροπή προς το καλύτερο εισάγεται και γίνεται δυνατή με τα παραπάνω λόγια της Νένας, που προσφέρει έτσι ένα συναισθηματικό αντίδιαρο στα (ακριβέστατα) προαισθήματα της Ερωφίλης. Σ' αυτό το σημείο αρχίζει μια σύντομη αλλά συναισθηματικά έντονη ενότητα έντασης — το μέγεθος της τραγικής πλάνης στην οποία δρίσκεται η Ερωφίλη (ο Βασιλιάς απλώς φαίνεται να συμμετέχει σ' αυτή την «πλάνη»), που διαλύεται μόνο με το άνοιγμα του «βατσελιού». Η σύνθεση διαφορετικών πραγματικοτήτων που εξυφαίνεται από τον Βασιλιά είναι ορατή μόνο στο κοινό, ενώ η παρατήρηση της Νένας, βασισμένη στη (φυσιολογική) υπόθεση ότι η έκφραση του προσώπου κάποιου είναι η πραγματική αντανάκλαση της εσωτερικής του διάθεσης, ανοίγει και καθιστά δυνατή αυτή την τραγική πλάνη.

Έστω και από αυτά τα παραδείγματα γίνεται φανερό ότι ο Χορτάτσης δεν χρησιμοποιεί τη φόρμουλα της αναγγελίας εισόδου των προσώπων μηχανικά, αλλά την εντάσσει επιδέξια στον διάλογο και την πλοκή, γεμίζοντάς τη με ουσιώδεις έμμεσες πληροφορίες, που μπορούν σε πολλές περιπτώσεις ακό-

μη και να καθορίσουν την πλοκή. Εκτός από τη βασική λειτουργία των έμμεσων σκηνικών οδηγιών οι οποίες καταγράφουν την αλλαγή της σύστασης των σκηνικών προσώπων που παρουσιάζονται σε κάθε σκηνή, η φόρμουλα αναλαμβάνει ένα πλήθος λειτουργιών που διεγείρουν συναισθήματα και αφορούν στρατηγικές αγωνίας, οι οποίες συνιστούν ένα σύνθετο δίκτυο υπαινιγμάτων, προλήψεων, αναλήψεων και παρόμοιων εφφέ συναισθηματικής και αιτιακής φύσης, στα οποία είναι έκδηλη η ψηλή αισθητική ποιότητα της δραματουργικής αρχιτεκτονικής της τραγωδίας. Οι διαφορές στην πληροφόρηση ενεργούν ως ερεθίσματα που δίνουν στο έργο —παρά την απλή δομή του, τον περιορισμένο αριθμό προσώπων και τη χαμηλή πυκνότητα της σύστασης των προσώπων που παρουσιάζονται σε κάθε σκηνή— πλούσιες συναισθηματικές αποχρώσεις (στον τρόπο με τον οποίο το κοινό ταυτίζεται ή αποστασιοποιείται από τη δράση) και εξασφαλίζουν το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για την εξέλιξη της πλοκής (παρόλο που αυτή προεξοφλείται στον Πρόλογο του Χάρου και στον μονόλογο του φαντάσματος) (Puchner 1981a: 116 κ.ε.).

Επιπλέον, υπάρχουν φόρμουλες για ξαφνική, απρόσμενη είσοδο, όπως: «Ἐν' τὸν εδώ που πρόβαλε» (πδ. Γ 329, Α 71), που παραμένουν συμβατικές στο κρητικό και το πρώιμο επτανησιακό θέατρο²⁸ ώς τις λαϊκές «οιμιλίες» των πιο πρόσφατων χρόνων. Οι φόρμουλες εξόδου χρησιμοποιούνται επίσης από τον Χορτάτο με δραματουργικά επιδέξιο τρόπο για να μεταδώσουν πληροφορίες (βλ. περισσότερα στον Puchner 1981a: 121 κ.ε.).

Η Bancroft-Marcus (1982/3) έχει εκφράσει τη γνώμη ότι ορισμένες φράσεις όπως «ξωντανός στον Άδη» ή «ξωντανός στον κόσμο» περιέχουν διγλωσσικά λογοπαίγνια και κρυπτογράμματα που σχετίζονται με την Ακαδημία των Vivi. Αυτή η υπόθεση χρειάζεται περαιτέρω εξέταση και είναι δύσκολο να αποδειχτεί ή να ανασκευαστεί, εφόσον δεν γνωρίζουμε αρκετά για τον Χορτάτο, τους Vivi ή την παράσταση των έργων του. Η υπόθεση για την ύπαρξη τέτοιων κρυπτογραμμάτων στηρίζεται σε μερικές ακόμη υποθέσεις, των οποίων η εγκυρότητα μένει να αποδειχτεί (βλ. επίσης ενότητα (ε)). Η πιθανότητα να γίνονταν αντιληπτοί τέτοιοι υπαινιγμοί σε μια θεατρική παράσταση μοιάζει μάλλον περιορισμένη· επιπλέον, ένα τέτοιο ορθολογιστικό παιχνίδι δεν φαίνεται στ' αλήθεια να ταιριάζει με την προσωπικότητα του ποιητή Χορτάτου.

²⁸ Πδ. Κατξ. Α 240, Παν. Δ 349, Ε 73, Φορτ. Α 360, Ενγένα 517, Ψευτογιατροί Β 249.

δ. Σκηνική παρουσίαση

Η Ερωφίλη εύκολα μπορεί να παχτεί στην τυπική σκηνή του Serlio του 16ου αιώνα (Puchner 1983c: 45). Η αρχιτεκτονική εργασία του Serlio ήταν γνωστή στην Κρήτη.²⁹ Το νέο χειρόγραφο του Birmingham δίνει λεπτομέρειες του σκηνικού: «I schigni rapresentari ti Ghora ci Memfis» (η σκηνή παριστάνει την πόλη της Μέμφιδος) (Vincent 1970a). Το ίδιο το κείμενο καταγράφει τι θα ήταν ορατό με τη χρήση κεντροαξιονικής ζωγραφικής σε αμβλυγώνια πλαίσια: ο Χάρος στον Πρόλογο αναφέρεται σε «τούτες σας τοι πυράμιδες» (54), σε «τούτο το ψηλό κ' ευγενικό παλάτι» (99) και εξηγεί στο ακροατήριο ότι «τούτη 'ναι η Μέμφη η ξακουστή, τόσα 'νοματισμένη / για το' άξες τοι πυράμιδες σ' όλη την οικουμένη» (113-4). Η Ασκιά, καθώς ανεβαίνει από τον Άδη στην τρίτη πράξη, περιγράφει επίσης το σκηνικό: «Βονιά και κάμπονς συντηρώ» (257), «τούτο το σπίτι το ψηλό» (261), «τούτες [...] τοι πόρτες» (265-6), «τούτα τα θρονιά» (266): στην τέταρτη πράξη, ο Σύμβουλος παρατηρεί μάλλον ρητορικά: «Τα τείχη τούτα συντηρώ, τοι πόρτες, τοι κολόνες, / τα θέατρα, τοι ψηλούς ναούς και τα θεώ το' εικόνες» (583-4).³⁰ Ετσι μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια μια συμβατική αναγεννησιακή σκηνή, το μονοτοπικό είδος σκηνής που περιγράφει ο Serlio, με πανοραμική άποψη της Μέμφιδος και με το βασιλικό παλάτι στο κέντρο. Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ότι αυτή η σκηνογραφία μιας πόλης σε προοπτική μπορεί να έχει προσωρινά άλλες συμβολικές χωρικές λειτουργίες: (1) μια δημόσια πλατεία ή έναν δρόμο στη μέση της σκηνής (στις σκηνές Α i, ii, B iii, iv, v, vii, Γ iv, v, Δ i, ii, Ε i, iii); (2) ένα σημείο που παριστάνει την αίθουσα του θρόνου του παλατιού (μ' ένα τραπέζι για το «βατσέλι»), το οποίο πρέπει ενδεχομένως να τοποθετηθεί στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του προσκηνίου, εκεί που τα αμβλυγώνια πλαίσια είναι παράλληλα με τη θάλασσα (για τις σκηνές Α iii, iv, B i, vi, Δ iii, iv, vi, vii, Ε ii, iii, iv, v, vi) και (3) στην απέναντι πλευρά ένα μέρος που δηλώνει το δωμάτιο της Ερωφίλης στο παλάτι (για τις σκηνές Β ii, Γ ii, iii, Ε iii). Αυτοί οι συμβολικοί τόποι (*loci*) δεν είναι ζωγραφισμένοι στα αμβλυγώνια πλαίσια, αλλά δηλώνονται από συμβολικά αντικείμενα (π.χ. τον θρόνο του Βασιλιά). Αυτή η προσωρινή διαίρεση της μονοτοπικής σκηνής σε τρεις διαφορετικούς τόπους δεν αντίκειται στις συμβάσεις του κλασικού δράματος και στις δραματουργικές τεχνικές του όσον αφορά την αιτιολόγηση και τη σήμανση των εισόδων και εξόδων των ηθοποιών. Μια τέτοια αιφανής διαίρεση της σκηνής υποδεικνύεται επίσης από μια ανάλυση των σκηνών με ωτακουστές και της «ταυτόχρονης παρουσίας στη σκηνή» (Puchner

²⁹ Ιδίως το βιβλίο του *Il secondo libro di perspettiva* (Παρίσι 1545). Για το ότι ήταν γνωστό στην Κρήτη το έργο του Serlio, δλ. Δημακόπουλος 1971 και 1972, Φατούρου-Ησυχάκη 1983: 108 και *passim*.

³⁰ Η λέξη «θέατρα» πρέπει σίγουρα να γίνει αντιληπτή με τη δυζαντινή της έννοια (ιπποδρόμια, δημόσιοι χώροι κτλ.): δλ. Mango 1981, ιδίως σ. 341 κ.ε.

1983a). Αυτό είναι επίσης φανερό από τη σκηνή Ε iii: η Νέα και η Ερωφίλη ξεκινούν από το δωμάτιο της τελευταίας για να φτάσουν στην αίθουσα του θρόνου, όπου τις περιμένει ο Βασιλιάς διασχίζοντας την «πλατεία» της σκηνής στο κέντρο, σταματών μερικές φορές, ενώ παρακολουθούνται από τον Βασιλιά («Τι πράμα συντυχαίνονται, κι αργιούσι να σμιώσουν;», 305)· μετά μπορεί να ακούσει τι λένε (307-319) και σχολιάζει αυτά που ακούει (320-1)· η Νέα ακούει τα σχόλιά του (322 κ.ε.) και τελικά τον διέπει (325-6), πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν φτάσει στον τόπο όπου δρίσκεται (στην αίθουσα του θρόνου). Στο υπόλοιπο έργο, ακολουθούνται πάντα οι συμβάσεις της μονοτοπικής σκηνής: είναι απαραίτητες δύο έξοδοι, μία δεξιά και μία αριστερά στο μπροστινό μέρος της σκηνής· ο Χάρος, η Ασκιά και οι δαίμονες από τον Κάτω Κόσμο έρχονται από μια καταπακτή στο κέντρο της σκηνής. Τα σκηνικά της συλλογής Corsini, που είναι πολύ κοντά στην πρακτική της εποχής, έχουν πολλά σχέδια μιας τέτοιας σκηνικής αρχιτεκτονικής σε προοπτική, σε μια περίπτωση, μάλιστα, με θρόνο στη μέση του δρόμου, όπου κάθεται ένας *zanni* που τρώει και πίνει (Nagler 1969). Η χοϊόση αληθινών τρισδιάστατων αντικειμένων μπροστά από την προοπτική σκηνογραφία τύπου Serlio φάίνεται ότι δεν ήταν ασυνήθιστη (Πούχνερ 1978: 84 κ.ε., Puchner 1983b: 45 κ.ε.).

Το κεφάλαιο για τη «θεατρική τέχνη» στην αδημοσίευτη διατριβή της Bancroft-Marcus προσφέρει κάποιες βασικές πληροφορίες (1978: 183 κ.ε.), ιδίως για τις χειρονομίες, τις παύσεις κτλ. Η διαφορά των σκηνικών οδηγιών στα κείμενα που παραδίδουν το έργο είναι ενδιαφέροντα: καμία φορά αντιφάσκουν με την έμμεση διδασκαλία του διαλόγου και, εν πάσῃ περιπτώσει, είναι συχνά δυσλειτουργικές και περιττές. Σε πολλά σημεία φαίνονται να είναι μεταγενέστερες (επτανησιακές) προσθήκες αντιγραφέων και ερασιτεχνών ηθοποιών, όμως το όλο ζήτημα χρειάζεται ακόμη προσεκτική διερεύνηση προτού μπορέσουν να δγουν οριστικά συμπεράσματα.

ε. Ιδεολογικό μήνυμα και ιστορικό υπόδιαθρο

Στο βάθος του έργου υπόκειται η μεσαιωνική φιλοσοφία του *memento mori*, η πανταχού παρούσα παροδικότητα του ματαιότης ματαιοτήτων, την οποία εκφράζει ο Χάρος, ως προσωποποίηση του θανάτου, στον Πρόλογο. Τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύναμή του, ούτε τα πλούτη ούτε η δύναμη, ούτε η ευτυχία ούτε η σοφία:

*T' οφές εδιάδη, το προχθές πλιο δεν ανιστοράται,
σπίθα μικρή το σήμερο στα σκοτεινά λογάται.*

(Πρόλ. 75-6)

Και στο τέλος του Προλόγου:

Σα σπίθα σδήνει η δόξα σας, τα πλούτη σας σα σκόνη σκορπούσινε και χάνονται, και τ' όνομά σας λειώνει σα να 'το με τη χέρα σας γραμμένο σ' περιγιάλι, στη διάκριση της θάλασσας, γή χάμαι στην πασπάλη.

(Πρόλ. 133-6)³¹

Η προσκόλληση στον πλούτο, την «μπόρεση» και τον παραδεδομένο νόμο είναι μέρος αυτής της μάταιης προσπάθειας:

Ωφον, κακό μου ωιξικό, κ' ίντα 'θελα τα πλούτη.

(B 49)

Μπορεί επίσης να παραδάλει κανείς τα εξής, από τα τελευταία λόγια του χορού:

Γιατί όλες οι καλομοιδιές του κόσμου και τα πλούτη μια μόνο ασκιά 'ναι στη ζωή την πρικαμένη τούτη, μια φουσκαλίδα του νερού...

(Ε 671-3)

Ο Βασιλιάς, που κομπάζει για τα πλούτη (Γ 344, 351) και τη δύναμή του, ζει σε μια πλάνη· το τρίτο χορικό αρχίζει με μια καταδίκη του πλούτου:

*Του πλούτου αχορταγιά, τοη δόξας πείνα,
του χρονσαφιού ακριβειά καταραμένη,
πόσα για σας κορμιά νεκρά απομείνα.*

(Γ 373-5)³²

Η δυναμική της αστάθειας παρουσιάζεται με τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή εικόνα του τροχού της Τύχης:

*γή αν έν' κ' η τύχη σαν τροχός δεν ήθελε γυρίζει,
κ' εκείνους απόν κάθονται ψηλά, να μη γκρεμινίζει.*

(A 561-2)

³¹ Το λάτι-μοτίφ «σπίθα χωρίς δύναμη» εμφανίζεται ξανά στον στ. B 34, όταν η Νέα συμβουλεύει την Ερωφίλη ν' αφήσει το πάθος της να σδήσει «σα σπίθα δίχως δύναμη» (βλ. Πούχνερ 1983b: 199).

³² Αυτό το μοτίβο της παροδικότητας του πλούτου δρίσκεται και σε μαντινάδες (Αιουδάκη 1971: 251, αρ. 36 και 252, αρ. 41 και 46).

Μια άλλη πλευρά της ανθρώπινης αυταπάτης είναι η «περηφάνεια» (αλαζονεία, B 504), σε αντίθεση με τη θεμελιώδη αρχή του «ασύστατή μου μοίρα» (Γ 269). Η σκηνή Γ ν, που περιέχει τον κομπαστικό μονόλογο του Βασιλιά (πβ. «ουδεμιά καλομοιδιά με τη δική μου μοιάζει», Γ 357), ενώ τον τριγνούζει η Ασκιά του δολοφονημένου αδελφού του, είναι εξαιρετικά διδακτική με την μπαρόκ αντίθεσή της των εικόνων.³³

Η αναγεννησιακή φιλοσοφία της απόλυτης δύναμης του Έρωτα υπερβαίνει αυτή τη μεσαιωνική-μπαρόκ εμμονή στον θάνατο και τη ματαιότητα, ως έννοια «αγάπης για τη ζωή», που υμνείται από τον χορό ήδη στο πρώτο χορικό. Ο πραγματικός αντίπαλος του Θανάτου (της μοίρας) είναι ο Έρωτας, που δεν αναγνωρίζει κοινωνικές διακρίσεις ή συμβάσεις. Ο Βασιλιάς συμπεριφέρεται άδικα όταν συγκρούεται με τους νόμους του παντοδύναμου Έρωτα (γίνεται όργανο του Χάρου) και οι κορασίδες του χορού τον τιμωρούν γι' αυτή την παράδαση. (Αξίζει να σημειωθεί και πάλι πώς ο Χορτάτος εμπλέκει ένα συμβατικό λογοτεχνικό στοιχείο, τον χορό, στην τεχνική του διέγερσης συναισθημάτων («συναισθηματική δραματουργία», *Affektdramaturgie*): από λογοτεχνική σύμβαση που είναι στις τρεις πρώτες πράξεις, αποκτά αποφασιστικό ρόλο στην πλοκή στο τέλος του έργου.)

Δεν υπάρχουν πολλές ιστορικές ή γεωγραφικές ενδείξεις στην τραγωδία: ο Φιλόγονος είναι βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Πανάρετος είναι γιος του βασιλιά «της Τζέρτζας» (ενδεχομένως της Γεωργίας), ενώ ένας από τους υποψήφιους μνηστήρες είναι από την Περσία, που παρουσιάζεται ως εχθρική χώρα (B 383 π.ε.).³⁴ Γίνονται επικλήσεις στον Δία, τον Πλούτωνα και τον Άδη αλλά και στον Θεό. Η γεωγραφία που αναφέρεται εδώ είναι ουσιαστικά αρχαϊζούσα και της ανατολικής Μεσογείου (όπως και στον *Έρωτόκριτο*), ίσως όχι χωρίς υπαινιγμούς στη σύγχρονη πραγματικότητα (ο «Πέρσης» μπορεί να είναι αρχαϊζούσα λέξη για τον Τούρκο). Η Bancroft-Marcus υποστηρίζει ότι το έργο είναι ένας καλυμμένος πολιτικός υπαινιγμός για τη δολοφονία του Ματθαίου Καλλέργη (Πανάρετος) από τον Marino Cavalli (Φιλόγονος) στα 1572 (και, επιπλέον, ότι εμπεριέχει ένα διδακτικό μήνυμα προς τη θενετική διοίκηση σχε-

³³ Η μάλλον μη οργανική, καθυστερημένη και απροσδόκητη εμφάνιση της Ασκιάς στην τρίτη πράξη, που κατηγορεί τον Βασιλιά για αδελφοκτονία, η παράξενη είσοδος των δαιμόνων (από την καταπακτή), που για μια στιγμή εισάγουν μια θεαματική νότα στο έργο, καθώς και το πρόβλημα της σωστής τοποθέτησης των τεσσάρων στίχων που εκφωνεί η Ασκιά στο τέλος της τραγωδίας (βλ. Bancroft-Marcus 1980a: 33) οδηγούν στη σκέψη μήπως η Ασκιά είναι μεταγενέστερη δραματουργική προσθήκη, που ανήκει σε διαφορετικό υφολογικό στρώμα: στον μπαρόκ εθισμό σε φαντάσματα και σε υπερδολικά οπτικά εφφέ. Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για να στηρίξουν μια τέτοια υπόθεση.

³⁴ Στην *Ευγένα* του Μοντσελέζε, η «Περσία» απέχει περίπου μιας μέρας δρόμο από τη Ζάκυνθο (Puchner 1984: 114).

τικά με τη διακυβέρνηση της Κρήτης), αυτό όμως προϋποθέτει, πρώτον, την ταύτιση του ποιητή με τον γραμματέα του Καλλέργη και, δεύτερον, τη χρονολόγηση του έργου αμέσως μετά τα 1572, ζητήματα αλληλοεξαρτώμενα που δεν μπορούν προς το παρόν να αποδειχτούν (θεωρείται ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο *terminus post quem* του 1587: Bancroft-Marcus 1978: 54 π.ε.).

στ. Μεταγενέστερες τύχες

Η *Έρωφίλη* πρέπει ήδη από τον 17ο αιώνα να είχε μεγάλη απήχηση στους ανθρώπους των γραμμάτων αλλά και στους απλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί κανείς να παραδέψει τις επιδράσεις της σε άλλα έργα της κρητικής λογοτεχνίας: για παράδειγμα, το αποφθεγματικό δίστιχο:

Τα γέλια με τα κλάματα, με την χαράνη πρίκα
μιαν ώραν εσπαρθήκασι, κι ομάδι εγεννηθήκα.

(Γ 1-2)

βρίσκεται ελαφρά παραλλαγμένο στον *Έρωτόκριτο* (Ε 755-6) και στον *Ζήνωνα* (Ε 59-60).³⁵ Ενώ φαίνεται βέβαιο ότι ο *Ζήνων* χορηγοποιεί δάνεια από την *Έρωφίλη* (βλ. επίσης τον στ. Δ 554 και, από τον *Ζήνωνα*, τους στ. B 49-51: Πηδώνια 1972: 279),³⁶ το πρόβλημα της καταγωγής του αποσπάσματος του *Έρωτόκριτου* δεν μπορεί να λυθεί οριστικά, αν ληφθεί υπόψη η περίπλοκη συζήτηση για τη χρονολόγηση αυτού του ποιήματος.³⁷ Όπως και να 'χει το πράγμα, έχουν διαπιστωθεί αρκετές διασυνδέσεις (Πηδώνια 1972: 279 π.ε.), εφόσον ο στίχος-κλειδί «για σέναν εγεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου» (Γ 150) απαντά με την ίδια μορφή στον *Έρωτόκριτο* (Γ 1400).³⁸ Στην *Ευγένα* (1646) υπάρχει μια απήχηση της ομοιοκαταληξίας κάμω-γάμο (224): εφόσον ο Μοντσελέζε γνωρίζει την *Πανώρια* (1173-8), η υπόθεση μια τέτοιας διασύνδεσης

³⁵ Ο Κριαράς υποθέτει ότι όλα αυτά τα χωρία έχουν κοινή ρίζα σε μια παροιμία (1938: 16).

³⁶ Πβ. επίσης *Ζήνων* B 368. Στον *Ζήνωνα* υπάρχουν και άλλες απηχήσεις της *Έρωφίλης*: Πρόλ. 5, 25, A 102, 107, 111, 115, 192, 227, 249-50, 260, 367, B 97, 243, 320, 389-90, Γ 69-70, 183, 257, 326, Δ 225, 259, E 106, 339, 373-4. Αυτά τα σημεία οφείλησης απαιτούν πλήρη περιγραφή, καθώς είναι διαφόρων ειδών.

³⁷ Για την πιο πρόσφατη έρευνα, βλ. Μαυρομάτης 1982 και Ευαγγελάτος 1985a (και εδώ, κεφ. 9).

³⁸ Βλ. σημ. 26 για την εμφάνιση του ίδιου στίχου σε μια μαντινάδα. Υπάρχει άλλη μια έντονη ομοιότητα ανάμεσα στον *Έρωτόκριτο* και την *Έρωφίλη*: *Έρωτ.* Δ 1817: «Πάντα φοβάται οπ' αγαπά, πάντα δειλιά μη χάσει».

δεν είναι αστήρικτη.³⁹ Επίδραση της *Ερωφίλης* έχει επίσης επισημανθεί στον *Βασιλέα των Ροδολίνο* (Αποσκίτη 1987: 27-8). Ο ποιητής του *Φορτουνάτου* (1655) δεν είναι μόνον ο αντιγραφέας του χειρογράφου της *Ερωφίλης* που δρισκεται στο Birmingham (Vincent 1970a), αλλά οφείλει επίσης πολλά στην τραγωδία του Χορτάτση από πολλές απόψεις (οι στ. Α 192-3 του *Φορτουνάτου* είναι παραμένοι σχεδόν κατά λέξη από την *Ερωφ.* Α 175-6).⁴⁰ Η *Ερωφίλη* ήταν επίσης γνωστή στους ορθόδοξους ιερείς της Χίου που έγραψαν θρησκευτικά έργα στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα (ανέκδοτα μέχρι στιγμής). Οι δύο τραγωδίες του Πέτρου Κατσαΐτη παρουσιάζουν επίσης σημαντική εξάρτηση από την *Ερωφίλη*: στην *Iφιγένεια* υπάρχουν ορισμένες αναφορές σε στίχους κλειδί της *Ερωφίλης* (Πούχνερ 1983a: 678-80), με τον Κατσαΐτη να θυμάται ιδίως τις ομοιοκαταληξίες στον Θνέστη, η κατασκευή του Προλόγου ειδικά μοιάζει με την κατασκευή του Προλόγου του Χάρου στην *Ερωφίλη*, ενώ μπορούν να δρεθούν πολλές άλλες αντιστοιχίες στην πέμπτη πράξη (Πούχνερ 1983a: 681-3). Κατά την περίοδο της θεατρικής δραστηριότητας του Κατσαΐτη, στα 1728 για την ακρίδεια, δόθηκε μια παράσταση της *Ερωφίλης* στο σπίτι ενός πατρικίου στη Ζάκυνθο (Πούχνερ 1978: 77). Μια εγγραφή στα νοτιοριακά αρχεία της Λευκάδας του έτους 1771 αναφέρει ότι υπήρχε εκεί μια «φυλλάδα» με τίτλο *Ερωφίλη και Πανάρετος* (Μουλλάς 1964: 190 κ.ε.), πρόγραμμα που ίσως ήδη δείχνει μια μετατροπή της *Ερωφίλης* σε «ομιλία» στα Επτάνησα (Puchner 1976: 234 κ.ε., σημ. 10). Αυτή η παράδοση παραστάσεων της *Ερωφίλης* σε λαϊκές διασκευές στα Επτάνησα μαρτυρείται αξιόπιστα από τις πηγές μας ώς τα τέλη του 19ου αιώνα (βλ. βιδιλιογραφία στον Πούχνερ 1983b: 175, σημ. 2), όμως τα ίδια τα κείμενα δεν σώθηκαν.

Η επιδίωση της *Ερωφίλης* στη λαϊκή παράδοση είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόμενο (Puchner 1980b: 141 κ.ε.): εκτός από τις διασκευές που έγιναν στη Ρουμανία (Δ. Οικονομίδης 1952/3), το έργο πέρασε στην παράδοση της κορητικής παραλογής, καθώς και στο παραδοσιακό λαϊκό θέατρο της κεντρικής Ελλάδας. Από την παράδοση της κορητικής παραλογής είναι μέχρι στιγμής γνωστές επτά παραλλαγές (Πούχνερ 1983b).⁴¹ Όλες οι παραλλαγές είναι γραμ-

³⁹ Ενγέρα 224: «Να τόνε κάμω ογλήγορα αυτείνονε τον γάμο». Για τους πανομοιότυπους στίχους από την *Πανώρια*, βλ. Vitti 1965: 105. Για άλλο ένα δάνειο από την *Πανώρια* στην *Ενγέρα*, βλ. Καραγιάννη 1970.

⁴⁰ Ο Vincent 1980: μγ'-με' δίνει και πλήθος άλλων παραδειγμάτων.

⁴¹ Είναι: (1) μια παλαιότερη παραλλαγή από την περιοχή του Αμαρίου με 93 στίχους (Βλαστός 1909); (2) η παραλλαγή ενός Τουρκοκροτητικού από τη Σμύρνη με 71 στίχους (Δουλγεράκης 1956); (3) μια παραλλαγή από την περιοχή του Ρεθύμνου με 49 στίχους (Μέγας 1960); (4) μία από την ανατολική Κρήτη με 63 στίχους (Δετοράκης 1976: 100 κ.ε.); (5) μία από την περιοχή της Πεδιάδας με 42 στίχους (Δετοράκης 1976: 101 κ.ε.); (6) μία από την περιοχή του Ρεθύμνου με 19 στίχους (Δετοράκης 1976: 102); και (7) μια παραλλαγή από το Αμάρι με 24 στίχους (Δετοράκης 1976: 103). Οι παραλλαγές (4), (5) και (7) έχουν εξεταστεί και συγκριθεί (Δετοράκης

μένες στους συνηθισμένους δεκαπεντασύλλαβους με (όχι πάντα επιτυχημένη) ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Είναι γραμμένες στο μεγαλύτερο μέρος τους σε διαλογική μορφή, με πρόσθετα αφηγηματικά χωρία, που συχνά αποτελούνται από στίχους παραμένους από δημοτικά τραγούδια. Η σχέση μεταξύ των παραλλαγών είναι σύνθετη. Η πλοκή ξεκινά σε όλες την παραλλαγές με το προφτητικό όνειρο της *Ερωφίλης*, που προοιωνίζεται την απαίσια έκβαση των γεγονότων (Β 147-8 κ.ε.). Άλλα καίρια σημεία που έμειναν στις περισσότερες παραλλαγές είναι το μήνυμα του Βασιλιά (Ε 277-8), ο ρόλος μεσάζοντα που ανατίθεται στον Πανάρετο (Γ 95 κ.ε.), η διακήρυξη του έρωτα (Γ 149-50), η σύγκρουση με τον Βασιλιά (Δ 647-8), τμήματα της αφήγησης του μαντατοφόρου για τον βασανισμό και τον θάνατο του Πανάρετου (Ε 113, 118, 193 κ.ε.), η σκηνή με το «βατσέλι» ανάμεσα στην *Ερωφίλη* και τον Βασιλιά (Ε 325 κ.ε., 329 κ.ε., 331 κ.ε., 367 κ.ε., 385 κ.ε., 393 κ.ε., 417 κ.ε.), η αποκήρυξη του Βασιλιά από την *Ερωφίλη* (Ε 435 κ.ε.) και η αυτοκτονία της (Ε 523-4), καθώς και ο φόνος του Βασιλιά σε ορισμένες παραλλαγές (Ε 642 κ.ε.). Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις υπάρχουν έντονα συγκινησιακά χωρία για το κοινό (θεατές/ακροατές/αναγνώστες) ή επιγραμματικές διατυπώσεις που μένουν εύκολα στη μνήμη. Από την άποψη της «συναισθηματικής δραματουργίας» (*Affektdramaturgie*), πρόκειται συχνά για την αρχή ή το τέλος μιας σημαντικής θεματικά ενότητας νοηματικής και συγκινησιακής έντασης μέσα στη δραματουργική δομή του έργου. Η τεταμένη προσοχή (αγωνία) και η συναισθηματική εμπλοκή μέσω των ερεθισμάτων που δίνονται για να ταυτιστεί κανείς με τα πρόσωπα φαίνονται βασικές προϋποθέσεις για τη διαδικασία της απομνημόνευσης στην προφορική παράδοση. Η διαδικασία απομνημόνευσης ωθούμενη επίσης από το μέτρο και τη δύναμη της ομοιοκαταληξίας (όμοια, σ' αυτή την περίπτωση, στο δράμα και στο δημοτικό τραγούδι)· ωστόσο, η σύνθετη σύνταξη του Χορτάτση κατατεμαχίζεται συχνά και τότε ο στίχος αναπαράγεται στην ανόθευτη μορφή του μόνον όπου η συντακτική και νοηματική μονάδα καλύπτει το πολύ έναν στίχο ή ένα δίστιχο. Διαφορετικά, δρίσκουμε λίγο-πολύ επιτυχημένες ανακατασκευές του στίχου, περιπτώσεις στις οποίες πρόκειται συχνά για την αρχή του στίχου ή για κάποιο θαυματικό, σημαντικό για το νόημα, που επιβιώνει ή —ακόμη συχνότερα— για την πρωτότυπη ομοιοκαταληξία. Τέτοιες αναπλάσεις, που και πάλι περνούν μέσα από το μέτρο και τη δύναμη της ομοιοκαταληξίας, μπορεί επίσης να ενσωματώνουν στίχους από άλλα δημοτικά τραγούδια γνωστά στον τραγουδιστή κάποτε αυτό καταλήγει σε σοδαρές παρεκκλίσεις από την πλοκή, που μπορεί να οδηγήσουν σε λογικές ασυνέπειες ή, με τη σειρά τους, να δημιουργήσουν την ανάγκη για περισσότερες μετατοπίσεις και διορθώσεις (Puchner 1980b: 143 κ.ε.). Εκτός από αυτή τη συγκεκριμένη

1974) και το σύνολο της παράδοσης έχει μελετηθεί ως προς τη σχέση του με την τραγωδία (Puchner 1981b, Πούχνερ 1983b). Ο Δετοράκης 1986a δίνει τρεις νέες παραλλαγές της κορητικής παραλογής της *Ερωφίλης*.

παράδοση των παραλογών, ίχνη της *Ερωφίλης* απαντούν σε κρητικά ιστορικά τραγούδια, μαντινάδες και παροιμίες (Κουκουλές 1954, Πούχνερ 1983b: 213 κ.ε.): τμήματα του Προλόγου του Χάρου έχουν παρεμβληθεί και σε μοιρολόγια (Μέλαινα 1873: 28, 1-6, Μαυρομάτης 1978).

Από την παράδοση λαϊκών παραστάσεων της *Ερωφίλης* στη δυτική Ελλάδα, που, απ' ό,τι φαίνεται, μεταφέρθηκε από τα Επτάνησα κατά τον 19ο αιώνα (Πολυμέρου-Καμηλάκη 1976/7: 236 κ.ε.), είναι γνωστές και έχουν δημοσιευθεί με τον τίτλο «Πανάρατος» έξι διασκευές, που χρονολογούνται από το 1880 περίπου ώς σήμερα και εκτείνονται από οκτώ δίστιχα ώς 150 περίπου στίχους: από τα Ιωάννινα (Φωτόπουλος 1977, Σαλαμάγκας 1957), την Άρτα (Βασταρούχας 1975, Ζώρας 1975), το Καρπενήσι (Κώνστας 1966, 1976), την Αμφιλοχία (Ζώρας και Κρέτση-Λεοντσίνη 1975, Schmidt 1965: 369 κ.ε.), το Γραμματικό στην περιφέρεια του Μεσολογγίου (Πολυμέρου-Καμηλάκη 1976/7) και το Φανάρι στη θεσσαλική πεδιάδα (Πολυμέρου-Καμηλάκη 1980). Στη μικρότερη διασκευή, το κείμενο της *Ερωφίλης* έχει μόνον οκτώ δίστιχα (Κώνστας 1966, Puchner 1976: 237): παίζεται στο πλαίσιο αυτοσχέδιων καρναβαλικών σκηνών.

Υπάρχει, ωστόσο, μια ακόμη πιο συντομευμένη διασκευή, στην οποία πραγματοποιείται πλήρως η «τελετουργική» μετατροπή μιας θεατρικής μορφής σε απλό καρναβαλικό έθιμο (Πούχνερ 1985a: 66): υπήρχε ένα είδος εθιμικής πομπής που γινόταν στα Ζαγοροχώρια, βόρεια από τα Ιωάννινα, γύρω στα 1915. Δύο άντρες μεταμφιέζονταν και ο ένας έλεγε στον άλλο:

Πανάρατε, Πανάρατε, Πανάρατε, παιδί μου,
έχω δυο λόγια να σου πω, δυο λόγια να σου κρίνω.
Ο βασιλιάς, πατέρας σου, ξητεί να σου μιλήσει.

Εκείνος που υποδύεται τον Πανάρετο πλησιάζει τότε τον βασιλιά, που λέει:

Σκύψε πάρι αυτό το δουντσέ [βατσέλι] και μη φοβήσαι.

Ο «Πανάρετος» υπακούει και, μόλις σκύβει το κεφάλι του, ο βασιλιάς τον σκοτώνει. Οι παρευρισκόμενοι θεατές σκοτώνουν τότε τον βασιλιά. Αυτή η σκηνή επαναλαμβάνεται σε κάθε σπίτι και αυτοί που την παριστάνουν παίρνουν ζαχαρωτά (Πολυμέρου-Καμηλάκη 1976/7: 230, σημ. 26). Οι «ηθοποιοί» δεν είχαν ιδέα ότι επρόκειτο για θεατρικό έργο. Η τραγωδία του Χορτάτση προσαρμόστηκε στο σχήμα θανάτου-ανάστασης (του γαμπρού ή του Άραδα) της ελληνικής αρχοτικής καρναβαλικής σκηνής.⁴²

Οι αναπτυγμένες παραλλαγές (120-150 στίχων) ανάγονται στη χειρόγραφη παράδοση και παίζονται από νεαρούς τις Απόκριες. Η πλοκή αρχίζει συνή-

⁴² Το υλικό από όλες τις περιοχές της Ελλάδας δρίσκεται συγκεντρωμένο στον Puchner 1977.

θως με τον Πρόλογο του Χάρου — ο Χάρος είναι συχνά ντυμένος όπως ο Άραδας του ελληνικού αρχοτικού καρναβαλιού, στολισμένος με κουδούνια και με μανιούσμένο το πρόσωπο,⁴³ και κρατάει επίσης σε τάξη το κοινό. Το πρόσωπο του φίλου, του Καρπόφορου, διασπάται σ' έναν προδότη, τον Καρπόφορο, κ' έναν εκδικητικό αξιωματούχο, τον Τρισκατάρατο, ο οποίος, αντί για τη Νένα και τον χορό των κορασίδων (στο έργο), που δεν υπάρχουν εδώ, θα σκοτώσει τελικά τον σκληρό βασιλιά. Η αλλαγή του χώρου σημαίνεται από συμβολικές αλλαγές θέσης: ο αποκεφαλισμός γίνεται με σκύψιμο του κεφαλιού (η *Ερωφίλη*, που ονομάζεται συνήθως «βασιλοπούλα» ή καμιά φορά απλώς «νύφη», αποκεφαλίζεται επίσης από τον βασιλιά). Στην παραλλαγή ενός χωριού, οι νεαροί εραστές ανακαλούνται στη ζωή από τον Χάρο (στις καρναβαλικές σκηνές αυτό συνήθως γίνεται από τον «γιατρό»).⁴⁴

Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα παράδοση του λαϊκού θεάτρου χρειάζεται περισσότερη, πληρότερη έρευνα, καθώς μάλιστα τα δάνεια από το κείμενο δεν συμπίπτουν καθόλου με εκείνα της κρητικής παράδοσης των παραλογών. Μας δοθήσει να εμβαθύνουμε στη «συναισθηματική δραματουργία» της τραγωδίας, καθώς και στους μηχανισμούς της προφορικής και της γραπτής παράδοσης (Πούχνερ 1983b: 235). Μπορούμε ίσως να προσθέσουμε ότι η *Ερωφίλη* είναι μία από τις λίγες στέρεες γέφυρες ανάμεσα στον γραπτό και τον προφορικό πολιτισμό στη σύγχρονη Ελλάδα και ότι η ίδια η τραγωδία, μαζί με την ποικίλη ιστορία της υποδοχής της, είναι ένα ουσιώδες τμήμα της πολιτισμικής παράδοσης της σύγχρονης Ελλάδας (βλ. περισσότερα στο κεφ. 10).

ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ

a. Βασικές πληροφορίες

Η δεύτερη κρητική τραγωδία, ο *Βασιλεύς ο Ροδολίνος*, ήταν επίσης αρκετά γνωστή στον καιρό της,⁴⁵ κατόπιν όμως έπεσε σε αφάνεια.⁴⁶ Το έργο εκτείνεται σε 3.232 στίχους και συγγραφέας του είναι ο Ιωάννης Ανδρέας Τρώλιος,

⁴³ Γι' αυτή τη μορφή του Άραδα, βλ. Puchner 1977, στο λήμμα *Araber* του ευρετηρίου.

⁴⁴ Πολυμέρου-Καμηλάκη 1976/7: 248. Για τη μορφή του «γιατρού», βλ. Puchner 1977, στο λήμμα *Arzt* του ευρετηρίου.

⁴⁵ Ο Τρώλιος και η τραγωδία του αναφέρονται επίσης από τον Μπουνιαλή στη *Φιλονικία Χάνδακος* και *Ρεθέμνον*:

*Iωάνν' Ανδρέα Τρώλιον με χάρες θε να πλύνω,
γιατί έδγαλε κ' ετύπωσε το «Ρήγα Ροδολίνο».*

(Ξηρουχάκης 1908: 558, στ. 13-4)

⁴⁶ Το έργο μάλλον δεν παίχτηκε ποτέ. Αυτό τουλάχιστον υποδηλώνεται στον στ. 24 του προλόγου προς στους αναγνώστες: «σε θέατρα δεν άφηκα να γνωρίζει» (βλ. επίσης Σολομός 1973: 201).

που γεννήθηκε γύρω στα 1590-1600 και πέθανε μετά τα 1648. Ο Τρώιλος ανήκει σε γνωστή αστική οικογένεια του Ρεθύμνου και, πριν από τα 1645, υπήρξε αρκετά σημαντικός αξιωματούχος των βενετικών αρχών της πόλης. Μετά την άλωση του Ρεθύμνου από τους Τούρκους στα 1646, τον δρίσκουμε στη Βενετία, όπου στα 1647 τύπωσε την τραγωδία του.⁴⁷

Το έργο διαδραματίζεται στη Μέμφιδα, όπως η *Ερωφίλη*, και δασίζεται στη σύγκρουση ανάμεσα στη φιλία και τον έρωτα. Ο Ροδολίνος, βασιλιάς της Αιγύπτου και φίλος του βασιλιά της Περσίας Τρωσίλου, έχει ζητήσει από τον Αρέτα, βασιλιά της Καρχηδόνας, το χέρι της κόρης του Αρετούσας, όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον Τρωσίλο, στον οποίο ο Αρέτας το είχε αρνηθεί εξαιτίας μιας παλιάς τους εχθρότητας. Ο Τρωσίλος είχε ερωτευτεί την κόρη του βασιλιά σ' ένα κονταροκύπημα, στο οποίο δηγήκε νικητής και πήρε το δραδείο από τα χέρια της. Στο ταξίδι προς την Αίγυπτο, όπου ο Ροδολίνος επρόκειτο να παραδώσει τη νύφη στον φίλο του, αρχίζει να αναπτύσσεται ανάμεσά τους μια ερωτική σχέση, όσο δρίσκονται ναναγοί σ' ένα μακρινό νησί. Η Αρετούσα είχε, φυσικά, την εντύπωση ότι ήταν με τον μέλλοντα σύζυγό της. Ο Τρωσίλος ξεκινάει τώρα για τη Μέμφιδα για να παραλάβει από τον φίλο του τη νύφη που του είχε υποσχεθεί, ενώ ο Ροδολίνος σκέπτεται την αυτοκτονία, καθώς δεν μπορεί να αντέξει τη σύγκρουση ανάμεσα στη συζυγική αγάπη και τη φιλία. Ο σύμβουλός του Ερμήνος προτείνει μια λογική λύση: να κρατήσει ο ίδιος την Αρετούσα (ο Τρωσίλος θα την άφηνε ευχαρίστως για χάρη της φιλίας) και να του δώσει αυτί γι' αυτήν την αδελφή του Ροδοδάφνη. Εκείνη όμως, όντας Αμαζόνα πιστή στην Αρετεμη, πρέπει να πεισθεί από τη βασίλισσα-μητέρα της Αννάζια, προκειμένου να υποκύψει, απόδοθυμα, στον ζυγό του γάμου. Ο Τρωσίλος, που έχει φτάσει έξω από την πόλη με τη συνοδεία του, στέλνει γαμήλια δώρα στην Αρετούσα, που σιγά-σιγά αρχίζει να υποψιάζεται την αλήθεια. Όταν της εξηγείται τελικά η ένοχη και ψυχρή συμπεριφορά του Ροδολίνου με τη δήλωσή του ότι προορίζεται για νύφη του φίλου του, που την είχε ζητήσει πρώτος, παίρνει δηλητήριο και πεθαίνει. Ο Ροδολίνος, αφού της φανερώσει τον έρωτά του καθώς εκείνη πεθαίνει, αυτοκτονεί. Η Ροδοδάφνη πεθαίνει από το πλήγμα και ο Τρωσίλος, που εμφανίζεται τελικά αφού πληροφορηθεί τα γεγονότα από ένα γράμμα του Ροδολίνου, πέφτει πάνω στο ξίφος του. Η βασίλισσα-μητέρα Αννάζια εμφανίζεται χαρούμενη στη σκηνή για να ετοιμάσει τον διπλό γάμο των παιδιών της και μαθαίνει για τον θάνατο όλων των πρωταγωνιστών. (Μανούσακας 1965: 34 κ.ε., Puchner 1980a: 97).

Αυτό το έργο, το εκτενέστερο του κριτικού θεάτρου, έχει ως πρότυπο το *Il Re Torrismondo* (1587) του Torquato Tasso (Βουτιερίδης 1933: 218-23, Μανούσακας 1955).⁴⁸ Η δράση έχει μεταφερθεί από τη Σκανδιναβία στη Μεσόγειο

⁴⁷ Έγγραφα σχετικά με τη ζωή του συγγραφέα δρίσκονται στους Μανούσακα 1963γ και Ντόκο 1971· οι πληροφορίες από αυτές τις πηγές συνοψίζονται από τους Μανούσακα 1976: XV-XVIII και Αποσκίτη 1987: 15-7.

⁴⁸ Αυτό είχε ήδη αποδειχτεί από τον Ξανθουδίδη στην αδημοσίευτη εισαγωγή του στην κριτική έκδοση που σχεδίαζε (1928) (βλ. Μανούσακας 1976: XIV, XXI).

και έχει εξαλειφθεί η αιμομιξία μεταξύ αδελφού και αδελφής. Κατά τα άλλα, η πλοκή ακολουθεί το πρότυπό της αρκετά πιστά, με εξαίρεση την προσθήκη της Ροδοδάφνης, που επίσης αυτοκτονεί, και την αυτοκτονία του Τρωσίλου, που αυξάνουν έτσι τον αριθμό των νεκρών στο τέλος του έργου. Ο Τρώιλος παραλείπει δέκα σκηνές του προτύπου του (όλες από τις τρεις τελευταίες πράξεις) και προσθέτει έντεκα δικές του. Προσθέτει επίσης τον Πρόλογο του Μελλούμενου σε ενδεκασύλλαβη *ottava rima* και τα χορικά (και αυτά ως επί το πλείστον σε ενδεκασύλλαβους), από τα οποία τρία είναι γραμμένα σε μορφή σονέτου· αυτές οι πρωτότυπες συνθέσεις δείχνουν ότι ο Τρώιλος ήταν ικανός ποιητής (Μανούσακας 1962a, 1976: xxiii κ.ε.). Το κείμενο δεν περιέχει ιντερμέδια για να παιχτούν ανάμεσα στις πράξεις. Η κριτική έχει εξάρει ιδιαίτερα τις λυρικές-ποιητικές αρετές του έργου και έχει επιστήσει την προσοχή στις δραματουργικές του αδυναμίες (π.χ. Μανούσακας 1965: 35).

6. Δραματουργική ανάλυση

Η δραματουργική δομή είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια με τη δομή της *Ερωφίλης*, αν και η σύσταση των προσώπων κατά σκηνή είναι λίγο διαφορετική. Η τριγωνική δομή έχει διαλυθεί από τον Τρώιλο (σε σύγκριση και με το ιταλικό του πρότυπο) και, με την εισαγωγή της αδελφής του βασιλιά Ροδοδάφνης, που πρόκειται να αντικαταστήσει την Αρετούσα και να παντρευτεί τον φίλο του Τρωσίλο, επιδιώκεται μια συμμετρική δομή με δύο ζευγάρια. Η βασίλισσα-μητέρα Αννάζια προστίθεται ως αντιθετική μορφή: αντί για τον διπλό γάμο (όπως στην *Πανώραια*), δεν της απομένει παρά να θρηνήσει για την τετραπλή αυτοκτονία. Στην ιδεολογική συζήτησή της με τη Ροδοδάφνη (B iv), η οποία ακολουθεί τις θρησκευτικές δοξαίσεις των Αμαζόνων και δεν θέλει να αναμιχθεί σε γάμο, αντικατοπτρίζονται πολλά από τα επιχειρήματα της Φροσύνης από την *Πανώραια* (Γ i). Το *cantus firmus*, όμως, το δίνει η σύγκρουση μεταξύ έρωτα και φιλίας στον πρωταγωνιστή Ροδολίνο. Η σύγκρουση αυτή αναπτύσσεται με μεγάλη μακρογορία και οδηγεί χωρίς καμιά πραγματική εσωτερική αναγκαιότητα στην τετραπλή αυτοκτονία. Το έργο δομείται στη βάση των μονολόγων: η πυκνότητα αλληλεπίδρασης (το ποσοστό δηλαδή χορηγημοποιημένων δυνατοτήτων για διάλογο — ποσοστό που υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του αριθμού των σκηνών με τον αριθμό των ομιλούντων προσώπων) είναι μόνο 11,8%, σε σύγκριση με σχεδόν 17% στην *Ερωφίλη* (Puchner 1986: 220). Οι μόνες σκηνές με περισσότερους από δύο μετόχους στον διάλογο είναι οι Δ vii, Ε iii και Ε viii (κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην *Ερωφίλη* προς το τέλος του έργου, καθώς ο χορός αποκτά σημαντικό ρόλο στην πλοκή). Ο αριθμός των μονολόγων στο σύνολο του έργου είναι ο ίδιος χονδρικά με την *Ερωφίλη* (12 μονόλογοι και 31 σκηνές), όχι όμως και το μέ-

σο μήκος των ρήσεων, που είναι πολύ υψηλό, με 13,87 στίχους (σε αντίθεση με τους 9,79 στην *Ερωφίλη*). Η ταχύτητα του διαλόγου στον *Ροδολίνο* είναι 11,05 στίχοι (6,86 στην *Ερωφίλη*), με την τάση αυτή για μονόλογο συγκεντρωμένη κυρίως στο πρόσωπο του Βασιλιά Ροδολίνου: το μέσο μήκος των ρήσεών του είναι 23 στίχοι (σε αντίθεση με τους 10 στίχους για τον Πανάρετο, το ανάλογο πρόσωπο στην *Ερωφίλη*).

Αυτή η υπερβολική συγκέντρωση στο κεντρικό πρόσωπο, το οποίο παρουσιάζει ομοιότητες από πολλές απόψεις με τον Πανάρετο στη σύσταση των σκηνικών προσώπων, φαίνεται καθαρά και από την ανάλυση των ρήσεων: με 714 στίχους ομιλίας, ο Ροδολίνος εκφέρει σχεδόν το ένα τέταρτο του έργου στη κατανομή των ρήσεων του σε πράξεις μπορεί να παρατηρηθεί μια σταδιακή μείωση προς το μηδέν, παρόμοια με του Πανάρετου στην *Ερωφίλη* (Α: 340 στίχοι, Β: 96, Γ: 187, Δ: 82, Ε: 0). Σ' αυτόν πέφτει το κύριο βάρος της έκθεσης, η οποία είναι κατά πολύ εκτενέστερη στο έργο του Τρώιλου απ' ό,τι στο έργο του Χορτάτου. Με 35 ρήσεις συνολικά, ο Ροδολίνος έχει ένα μέσο μήκος 20,4 στίχων ανά ρήση, πρόγμα που υποδηλώνει τον αναποφάσιστο, μελαγχολικό και διστακτικό χαρακτήρα του, με μια έντονη τάση για μονόλογο. Η «μνηστή» του, η Αρετούσα, έχει μόνο 524 στίχους (16,21% του έργου), ό,τι περίπου και η *Ερωφίλη*, η κατανομή όμως των ρήσεών της σε πράξεις δεν είναι αντιστρόφως συμμετρική με τις ομιλίες του μνηστήρα της, όπως συμβαίνει στην τραγωδία του Χορτάτου: πρέπει να βοηθήσει στην έκθεση στην πρώτη πράξη με 162 στίχους, ενώ μόνο στην τρίτη και τέταρτη πράξη (174 και 188 στίχοι αντίστοιχα) η μοίρα της εξελίσσεται προς την αυτοκτονία της. Η λύση του εκούσιου θανάτου των βασικών πρωταγωνιστών τοποθετείται στην τέταρτη πράξη (μαζί με την αδύναμα αιτιολογημένη από δραματουργική άποψη αυτοκτονία της αδελφής του βασιλιά, της Ροδοδάφνης) και ακολουθείται στην πέμπτη πράξη από την (ακόμη λιγότερο αιτιολογημένη) αυτοκτονία του Τρωσίλου. Το βάρος της έκθεσης συμμερίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό ο σύμβουλος του βασιλιά Ερμήνος, με ρήσεις 408 στίχων (τον τρίτο σε μέγεθος ρόλο του έργου, μεγαλύτερο από εκείνους των άλλων βασιλικών προσώπων): η κατανομή του ρόλου του σε πράξεις έχει ως εξής: Α: 158, Β: 58, Γ: 76, Δ: 0, Ε: 116 στίχοι (στην τελευταία πράξη ανακοινώνει τα τραγικά νέα στον Τρωσίλο). Η έμπιστη της Αρετούσας έχει μόνο 245 στίχους, η βασίλισσα-μητέρα Αννάξια 298 και η Ροδοδάφνη 178 (οι δύο τελευταίες παίρνουν μέρος σε μια επικουρική πλοκή, με σκοπό να κάνουν τον Τρωσίλο να δεχτεί τη Ροδοδάφνη για γυναίκα του αντί για την υπεροχημένη Αρετούσα). Η πέμπτη πράξη φέρνει στη σκηνή ορισμένα πρόσωπα, που έχουν ίσης σχεδόν έκτασης ρόλο, ιδίως ο Τρωσίλος με 166 στίχους, που όμως δάζει τέρμα στη ζωή του μόλις εισάγεται στο έργο. Οι δομικές αδυναμίες της έκθεσης και της λύσης γίνονται εμφανέστερες μια λεπτομερειακή ανάλυση της σύστασης των προσώπων που παρουσιάζονται σε κάθε σκηνή.

Είναι φανερό ότι ο Τρώιλος μιμείται την τεχνική έκθεσης του Χορτάτου στην πρώτη πράξη, το αποτέλεσμα όμως είναι πολύ λιγότερο δεξιοτεχνικό: η κατανομή των ομιλιών μεταξύ Ροδολίνου και Ερμήνου (Α i) είναι παρόμοια αναλογικά με εκείνη μεταξύ Πανάρετου και Καρπόφορου στην Α ii της *Ερωφίλης*: από τους 498 στίχους, οι 340 ανήκουν στον Ροδολίνο και οι 158 στον σύμβουλό του. Ο ρόλος του Ροδολίνου στην έκθεση είναι κάπως πιο τονισμένος. Η σκηνή παίρνει επίσης διαφορετική πορεία: ο Βασιλιάς Ροδολίνος καταπιάνεται αμέσως με τα προβλήματά του (μας λείπουν οι προτροπές του συμβούλου, τόσο καλά ψυχολογημένες στον Χορτάτου) και ο Ερμήνος παίρνει το επάνω χέρι με τις συμβουλές του προς το τέλος της σκηνής. Η αντίστοιχη σκηνή έκθεσης των γυναικείων προσώπων (Α ii κ' εδώ), ανάμεσα στην Αρετούσα και τη Σωφρόνια, τη νένα και σύμβουλό της, δίνει 152 στίχους στην Αρετούσα και 58 στη Σωφρόνια, ενώ ο Τρώιλος χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική όπως και στην εναρκτήρια σκηνή της έκθεσης: η Αρετούσα αποκαλύπτει αμέσως τα προβλήματά της με εκτενείς ρήσεις χωρίς καμία παρότρυνση, ενώ η νένα της ανταποκρίνεται προς το τέλος της σκηνής με συμβουλές και προσπάθειες να την ηρεμήσει (Puchner 1986). Η τοποθέτηση στο ίδιο σημείο δύο διαδοχικών σκηνών έκθεσης αποκαλύπτει την αδεδαίοτητα του Τρώιλου στον χειρισμό της μετάδοσης πληροφοριών.

Μια προσεκτική δραματουργική ανάλυση θα μπορούσε να αναδείξει και άλλες αδυναμίες της θεατρικής σύνθεσης (βλ. επίσης Σολομός 1973: 61-82). Εκτός από το ιταλικό πρότυπο, και η *Ερωφίλη* έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σύλληψη της πλοκής και των προσώπων (βλ., για παράδειγμα, την αρχή της τρίτης πράξης, η οποία, όπως και η τέταρτη πράξη της *Ερωφίλης*, μεταφέρει την τρίτης πράξης, η οποία, όπως και η τέταρτη πράξη της *Ερωφίλης*, μεταφέρει τη σκηνή μια συζήτηση που έχει ήδη αρχίσει). Ο Τρώιλος ακολουθεί επίσης τη συχνή χρήση από τον Χορτάτου της ταυτόχρονης παρουσίας, κατά την οποία ένα πρόσωπο στη σκηνή δεν αντιλαμβάνεται αμέσως την παρουσία του άλλου.

γ. Αισθητική της γλώσσας και της στιχουργίας

Η συχνότητα του μονολόγου και η σχετική μ' αυτήν, μάλλον πρόχειρη δραματουργικά, προσέγγιση του τρόπου παροχής πληροφοριών ευνοούν φυσικά τις λυρικές παρεκβάσεις. Και πράγματι υπάρχουν στίχοι μεγάλης ποιητικής ομορφιάς και κομψότητας στον *Ροδολίνο*, ιδίως στα χορικά. Αυτές οι αρετές ομορφιάς και κομψότητας στον *Ροδολίνο*, ιδίως στα χορικά. Αυτές οι αρετές τονίστηκαν συχνά από τους μελετητές (π.χ. Μανούσακας 1965: 35). Το χορικό κατά της αυτοκτονίας, που είναι γραμμένο σε τετράστιχα ενδεκασύλλαβων και επτασύλλαβων με ομοιοκαταλήξεια ABBA, αξίζει να παρατεθεί ολόκληρο: είναι από τα παλαιότερα δείγματα του μανιεριστικού *concettismo* στο ελληνικό μπαρόκ (Vitti 1978: 90 κ.ε.):

*Θεριό μηδ' ερπετό ποτέ συντρέχει
τον ίδιον απατό του
να χει το θάνατό του,
μα τη ζωή φυλάσσει όσο κατέχει.*

*Ανθρωπος το κακό του δεν απέχει,
μ' όλο απ' η φύση γνώση
του 'ταξε να τον δώσει,
μα εις τ' Άδου το λαρούγγι άφονα τρέχει.*

*Η φύση εμάς λοιπό είναι μητρυγιά μας,
και μάνα γηαπημένη
των ερπετώ απομένει,
ψηφώντας τόσα ελύγα την υγειά μας.*

*Μα, οϊμέν', εγώ ως θωρά, η αχορταγιά μας
κ' η όρεξ' η τυφλή μας
εις πάθη προσκαλεί μας,
κ' αιτιά 'ναι του θανάτου η πονηριά μας.*

Οι χαρακτηριστικοί στίχοι-φόρμουλες για την είσοδο και έξοδο των προσώπων από τη σκηνή που δρίσκουμε στον Χορτάτση δεν χρησιμοποιούνται συχνά (Puchner 1981a), αλλά ο Τρώιλος χρησιμοποιεί διαδεδομένες ομοιοκαταληξίες, όπως ομάδι-Άδη κτλ., και το συντακτικά σύνθετο κρίνω τοποθετημένο στο τέλος του στίχου.

δ. Σκηνική παρουσίαση

Τα προβλήματα παράστασης του Ροδολίνου είναι ακαδημαϊκού μόνο ενδιαφέροντος, αφού το έργο μάλλον δεν ανεδάστηκε ποτέ (βλ. σημ. 46). Η τραγωδία θα μπορούσε να παιχτεί χωρίς δυσκολία στη μονοτοπική σκηνή του Serlio, με το πανόραμα της πόλης της Μέμφιδος στο βάθος, όπως η Ερωφίλη. Σε δυο σημεία και εδώ, απαιτείται μια προσωρινή διαίρεση του σκηνικού χώρου. Και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για αγγελιοφόρους που μπαίνουν και κοντοστέκονται για να μεταδώσουν πληροφορίες στο κοινό. Στη σκηνή B ii, ο μανταφόρος Σάφος μπαίνει στη σκηνή την ώρα που ο Βασιλιάς Ροδολίνος απαγγέλλει τον μονόλογό του (θέμα: το σχέδιο να παντρέψει την αδελφή του Ροδοδάφνη με τον φίλο του Τρωσίλο). Ο αγγελιοφόρος, προφανώς από την άλλη πλευρά της σκηνής, διακόπτει τον μονόλογο, για να πληροφορήσει το κοινό: «Όλη τη νύκτα πορπατώ να φτάξω εδώ εις τη χώρα». έπειτα ρωτάει τον χορό

πώς να πάει στο παλάτι και παίρνει την απάντηση (2 στίχοι): ο Ροδολίνος συνεχίζει τον μονόλογό του για άλλους δύο στίχους και τότε μόνο αρχίζει η ομιλία του αγγελιοφόρου. Η δεύτερη περίπτωση έχει παρόμοια δομή (Γ viii): εμφανίζεται ο μανταφόρος Τσιμόσκος και περιγράφει εκτενέστατα τις προετοιμασίες για τους γάμους (56 στίχοι): τότε μόνο παρατηρεί τον χορό των στρατηγών και τους ρωτά τον δρόμο για τη βασιλική κατοικία: η απάντηση του χορού αναγγέλλει συγχρόνως την άφιξη του Βασιλιά. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν έχουμε πραγματικά ταυτόχρονη παρουσία στη σκηνή, καθώς ο χώρος της σκηνής δηλώνει για λίγο δύο διαφορετικούς, ξεχωριστούς τόπους (υπήρξε ήδη μια μετάβαση προς μια τέτοια «διευθέτηση» στη σκηνή E iii της Ερωφίλης: δεν συμβαίνει εδώ το ένα πρόσωπο να μην παρατηρεί την παρουσία του άλλου, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας (Puchner 1983a: 83 κ.ε.).

ε. Ιδεολογικό μήνυμα και ιστορικό υπόβαθρο

Η σκοτεινή, μελαγχολική φύση του Βασιλιά, η εσωτερική του σύγκρουση, η παγερή του συμπεριφορά προς την αγαπημένη του κτλ. δεν διέπονται πια από την αναγεννησιακή φιλοσοφία του «πανίσχυρου Έρωτα», αλλά ανήκουν σαφώς στην ψυχοπαθολογία του ανθρώπου του μπαρόκ. Στον Πρόλογο, που εκφέρεται από το «Μέλλονύμενο», η οποία έχει τη λάτι-μοτίφ: *memento mori*, η κατάρα του πλούτου, η προφητεία του θανάτου των τεσσάρων νέων. Η αμαζόνεια ιδεολογία της Ροδοδάφνης εκτίθεται ως αφύσικη (όπως και στην Πανώρα) η Ροδοδάφνη (όπως και η Ερωφίλη) ζηλεύει τις κόρες των φτωχών οικογενειών, που μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τους συζύγους τους. Το τελευταίο χορικό ανασαίνει και πάλι στη σκοτεινή ατμόσφαιρα της τυφλής Ειμαρμένης. Η τάση για στοχασμό πριν από τη δράση, για φιλοσόφηση πριν από το γεγονός, είναι χαρακτηριστική ολόκληρης της τραγωδίας. Ο διστακτικός, διχασμένος, μελαγχολικός πρωταγωνιστής δεν καταφέρνει να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες λύσης του προβλήματός του, το οποίο δημιουργήσει ο ίδιος με τις προηγούμενες αστόχαστες ενέργειές του. Η εφιαλτική μοναξιά και η αναλαμπή του ασυνείδητου — όλα αυτά κάνουν τον χαρακτήρα του Ροδολίνου πολύ σύγχρονο: πρόκειται για μπαρόκ ψυχόδραμα. Δεν υπάρχουν εξωτερικοί εχθροί, τα πρόσωπα αγαπούν το ένα το άλλο, και όμως όλοι χάνονται. Οι φίλοι δεν συναντιούνται ποτέ, και όμως η σύγκρουσή τους είναι η καταστροφή τους. Σ' αυτό τον κόσμο των ευαίσθητων, τσακισμένων προσώπων, η βασίλισσα-μητέρα Αννάζια είναι πραγματικά η μόνη μορφή που περιγράφεται ευθύγραμμα: ξέρει τι θέλει, είναι ο μόνος πραγματικός αντίπαλος της μοίρας: είναι αυτή που ζει περισσότερο με την ψευδαίσθηση του επικείμενου διπλού γάμου και της οποίας η προσγείωση στην πραγματικότητα είναι η τραγικότερη, καθώς πρέπει να επιζήσει των παιδιών της.

Παρά την απόλαυση της περιγραφής λεπτομερειών, δεν υπάρχει στ' αλήθεια ιδιαίτερο ιστορικό υπόβαθρο: η Αίγυπτος, η Περσία και η Καρχηδόνα είναι απλώς μυθολογικές-γεωγραφικές ανυπαρξίες (σαν τις σκανδιναβικές χώρες του Tasso), συμβατικές σε όλη την κρητική λογοτεχνία. Κανένας μελετητής δεν έχει υποστηρίξει ώς τώρα την ύπαρξη συγκεκριμένων ιστορικών ή πολιτικών υπαινιγμάτων.

ZΗΝΩΝ

a. Βασικές πληροφορίες

Η τραγωδία *Zήνων* (2.195 στίχοι) είναι ένα γεμάτο δράση ιστορικό δράμα (*Haupt- und Staatsaktion*) του μπαρόκ και διαφοροποιείται στη δραματουργική της δομή από τις άλλες δύο κρητικές τραγωδίες. Πραγματεύεται ένα δυζαντινό θέμα δανεισμένο από τους Βυζαντινούς χρονογράφους: τη βασιλεία και την πτώση του αυτοκράτορα Ζήνωνα (474-91). Έχει ως πρότυπό της την ομότιτλη λατινική τραγωδία του Άγγλου Ιησουΐτη Joseph Simons (1595-1671).⁴⁹ Ο συγγραφέας της είναι άγνωστος. Τα ερωτήματα αν θα πρέπει να τον αναζητήσουμε σε καθολικούς κύκλους (Παναγιωτάκης 1955) και αν ήταν Κεφαλλονίτης (Ευαγγελάτος 1968) παραμένουν ανοιχτά: είναι πιθανόν να δρεθεί ανάμεσα στους Έλληνες αποφοίτους του ιησουϊτικού κολλεγίου του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη (Πούχνερ 1980). Ο *terminus post quem* ορίστηκε πρόσφατα στα 1631, χρονιά της πρώτης παράστασης του λατινικού προτύπου στο κολλέγιο του Saint Omer (Πούχνερ 1980γ), και όχι πια στα 1648, χρονιά της πρώτης του έκδοσης. Στα 1683 φαίνεται ότι έγινε μια παράσταση του ελληνικού έργου στη Ζάκυνθο. (Πβ. Αλεξίου και Αποσκίτη 1991: 44-58 και 72-82.)

Το έργο παρουσιάζει τις ίντριγκες και τα εγκλήματα που διέπραξαν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ζήνων και ο εξάδελφός του Λογγίνος, με σκοπό να πάρουν και να διασφαλίσουν την εξουσία. Πρώτα εκθρονίζεται ο συναυτοκράτορας Βασιλίσκος, που είναι ακόμη ανήλικος: ο πατέρας του, ο στρατηγός Αριμάκιος, εκτελείται βάσει ενός σκηνοθετημένου πραξικοπήματος που αποδίδουν σ' αυτόν, ενώ ο πατρίκιος Πελάγιος, που αντιστέκεται στους συνομάτες, κατηγορείται για ειδωλολατρεία, δικάζεται και εκτελείται επίσης. Μετά όμως γυρίζει ο τροχός της Τύχης: ο αυλικός Αναστάσιος δωροδοκεί τον στρατό και καταλαμβάνει με έφοδο το παλάτι κατά τη διάρκεια μιας θρονιθόδους γιορτής. Ο Λογγίνος διαφεύγει, τον καταδιώκουν όμως τα φαντά-

⁴⁹ Για την προσωπικότητα του περίφημου Ιησουΐτη πατέρα, που τελείωσε τη σταδιοδρομία του ως επικεφαλής των ρωμαιοκαθολικών επαρχιακών εκκλησιών της Αγγλίας, βλ. Sotwellus 1676: 526-7 και Sommervogel 1896: vii, στήλ. 1214-5.

σμάτα των δολοφονημένων θυμάτων ώς τον αποκεφαλισμό του. Ο Ζήνων χτίζεται στον τάφο του, ζωντανός αλλά εντελώς μεθυσμένος (Μανούσακας 1965: 35-6, Puchner 1980a: 98-9).

Αυτό το έργο φρίκης ακολουθεί το λατινικό του πρότυπο αρκετά πιστά, με εξαίρεση την απλοποίηση των λεπτομερειακών σκηνικών οδηγιών και την παράλειψη των παρέμβλητων σκηνών παντομίμας στον πρόλογο (Μπουμπουλίδης 1955b, Ευαγγελάτος 1968). Το λατινικό πρότυπο, που ήταν ευρέως γνωστό τον 17ο αιώνα ως υποδειγματική ιησουϊτική τραγωδία (με όχι λιγότερες από έξι έντυπες εκδόσεις), υπάρχει επίσης σε μια γερμανική διασκευή (όπου ο Πελάγιος γίνεται το κύριο πρόσωπο), καθώς και σε μια αγγλική και δυο ιταλικές (Πούχνερ 1980).

6. Δραματουργική ανάλυση

Το έργο έχει εγκαταλείψει την κλασικής θεατρικής δομή της όψιμης αναγεννησιακής τραγωδίας: ακόμη και οι βασικότερες συμβάσεις δρίσκονται σε διαδικασία διάλυσης: ο πρόλογος έχει μετατραπεί σε προλογική σκηνή, η ενότητα του χώρου της μονοτοπικής σκηνής έχει παραβιαστεί, τα χορικά στο τέλος κάθε πράξης έχουν εξαλειφθεί. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ιντερμέδια για να παιχτούν ανάμεσα στις πράξεις. Η τραγωδία είναι περισσότερο γεμάτη δράση και θέαμα παρά λυρισμό και ρητορική. Εμφανίζονται πολλά πρόσωπα σε σχετικά σύντομες σκηνές: η πλοκή δεν είναι πια απλή, αλλά αναπτύσσεται ακολουθώντας περισσότερες γραμμές. Η δραματουργική δομή του ιστορικού δράματος (*Haupt- und Staatsaktion*) του μπαρόκ έχει πολλά κοινά με την πρώιμη ελισαβετιανή τραγωδία: εθισμός στα φαντάσματα, αιματοδαμμένες πράξεις και φρικαλεότητες, αλληγορικές παντομίμες, ουράνιες οπτασίες κτλ. Οι (πολλοί) ρόλοι είναι χωρίς εξαίρεση ανδρικοί, όπως ορίζει η *Ratio studiorum* για τις παραστάσεις του ιησουϊτικού κολλεγίου.

Το εντελώς διαφορετικό αισθητικό σχήμα φαίνεται και στην ποσοτική ανάλυση των διαλόγων: η συχνότητα των μονολόγων είναι πολύ χαμηλότερη απ' ότι σε άλλες κρητικές τραγωδίες (μόνο επτά σε 35 σκηνές), το μέσο μήκος ρήσης είναι επτά στίχοι (το μισό από του *Rοδολίνου*) και, αν αφαιρέσει κανείς τους μονολόγους, η ταχύτητα του διαλόγου κατεβαίνει στους 4,56 στίχους (πλησιάζοντας την ταχύτητα του διαλόγου των κρητικών κωμωδιών) (Puchner 1986). Οι πολυπρόσωπες σκηνές είναι συχνές (μπορεί να μιλήσει κανείς για τάση προς τις σκηνές πλήθους): η Α ν με επτά πρόσωπα (η σκηνή του βασιλικού συμβουλίου), η Β iii με τέσσερα, η Β v με πέντε, η Β viii με τέσσερα συντονισμένους λοχαγούς (ένα συμπόσιο), η Δ iv με τρία, η Δ v με επτά, η Δ vi με εννέα, η Δ viii με τρία, η Ε i με τρία, η Ε iv με οκτώ (το μακάριο συμπόσιο με την εμ-

φάνιση των φαντασμάτων), οι Ε vi, Ε vii και Ε viii με τρία η κάθε μία. Επιπροσθέτως, υπάρχουν παρακλητικά άσματα, παρεμβολές χρονού και μπαλέτου, φρουροί και στρατιώτες, πλήθη πολιτών. Οι ρόλοι ομιλούντων προσώπων ανέρχονται σε 30° το μέσο μήκος των 35 εμφανίσεων είναι μόνο 57 στίχοι. Αυτό, όπως και οι αλλαγές του σκηνικού και η εμφάνιση στη σκηνή μεγάλου αριθμού ανθρώπων, δεν συμφωνεί πια με το κλασικιστικό σχήμα. Η κατανομή των ρόλων των ομιλούντων προσώπων ακολουθεί την πλοκή: 474 στίχοι εκφέρονται από τον Ζήνωνα, 370 από τον συναυτοκράτορα του Λογγίνο, 231 από τον διάδοχό τους Αναστάσιο, ενώ οι δεσπόζουσες μορφές του νικηφόρου στρατηγού Αρμάκιου και του πατρίκιου Πελάγιου έχουν μόνο 126,8 και 136,33 στίχους αντίστοιχα. Ο Ζήνων, με 94 ομιλίες συνολικά, έχει μέσο μήκος ρήσεων 5,04 στίχους, ενώ ο μέσος όρος για τον Πανάρετο στην *Eρωφίλη* ήταν 10 στίχοι και για τον *Rοδολίνο* ανέδαινε στους 23. Η σύνθετη επεισοδιακή δομή του ιστορικού δράματος γίνεται φανερή από ένα απλό διάγραμμα της σύστασης των προσώπων κατά σκηνές, λόγω όμως των πολλών προσώπων και σκηνών είναι πολύ εκτενές για να παρουσιαστεί εδώ (π.θ. Puchner 1986: 217).

Ο χειρισμός του προλόγου αείζει να προσεχτεί ιδιαίτερα. Ο ανώνυμος δραματουργός χρησιμοποιεί επιδέξια τον πρόλογο ως έκθεση, ενώ μεταχειρίζεται τις κλασικιστικές συμβάσεις με άκρα ελευθερία. Ο μονόλογος του Άρη (Πρόλογος 1-106) ακολουθείται από μια συζήτηση με τις τρεις θεές του Άδη (107-62), στην οποία έρχεται να προστεθεί ο Διόνυσος, ως θεός του κρασιού. Ο πρόλογος επεκτείνεται στις σκηνές έκθεσης της πρώτης πράξης, καθώς ο εναρκτήριος μονόλογος της σκιάς του Βασιλίσκου (Α 1-50) έχει στην πραγματικότητα τη λειτουργία προλόγου (όπως θα συμβεί αργότερα στις τραγωδίες του Κατσαΐτη).

γ. Αισθητική της γλώσσας και της στιχουργίας

Η κατώτερη γλωσσική ποιότητα του Ζήνωνα σε σύγκριση με τις άλλες κρητικές τραγωδίες έχει συχνά τονιστεί, όμως τα θεατρικά προσόντα του έργου δεν έχουν προσεχτεί αρκετά (Πούχνερ 1980). Το έργο δείχνει τις πραγματικές του αρετές μόνο στη σκηνή. Το κυρίαρχο μέσο έκφρασης δεν είναι η γλώσσα αλλά το θεαματικό, το θεατρικό στοιχείο: δράση, μουσική, χορός, παντομίμα, σκηνικά εφφέ, μάχες και ούτω καθ' εξής. Η αισθητική ενότητα του Ζήνωνα αναδεικνύεται όχι από μια εξέταση της γλώσσας ή από την ανάγνωση αλλά από τη θεατρική παράσταση. Η τραγωδία είναι περισσότερο θέαμα και λιγότερο ποίημα.

Η γλωσσική επίδραση της *Eρωφίλης* είναι σημαντική (π.θ. σημ. 36 και σ. 177 παραπάνω). Οι φόρμουλες εισόδου και εξόδου του κρητικού θεάτρου χρησιμοποιούνται ακόμη (Puchner 1981a). Όσο για τη χρήση της κρητικής

διαλέκτου, τα βασικά έχουν ήδη αναφερθεί. Ο χειρισμός των μετρικών μορφών είναι κάπως πιο ελεύθερος.

δ. Σκηνική παρουσίαση

Ο διασκευαστής του λατινικού προτύπου ήταν οπωσδήποτε έμπειρος άνθρωπος του θεάτρου.⁵⁰ Αυτό συνάγεται από την ενδεικτική ανάλυση των σκηνικών οδηγιών από τον Ευαγγελάτο (1968), που τις συγκρίνει με εκείνες του λατινικού προτύπου.⁵¹ Για να ανακατασκευάσουμε τη σκηνή, που δεν μπορεί πια να είναι η μονοτοπική σκηνή του Serlio, χρειαζόμαστε, ωστόσο, διεξοδικότερες έρευνες. Το λατινικό πρότυπο παίχτηκε στην Ρώμη σε μια σκηνή χωρισμένη σε τρία μέρη, με ομοιόμορφο πλατύ προσκήνιο (Πούχνερ 1980: 246). Για την πρώτη παράσταση στο Saint Omer, ωστόσο, φάνεται πως αρκούσε η συνηθισμένη σκηνή ενός περιπλανώμενου θιάσου, με προσκήνιο και την κυρίως σκηνή, χωρισμένα με αυλαία, που επιτρέπει στη δράση να εναλλάσσεται από σκηνή σε σκηνή (Puchner 1983b: 49). Για τις αναγκαίες γορήγορες αλλαγές των σκηνικών, μπορούμε να φανταστούμε τις τριγωνικές περιάκτους που χρησιμοποιήθηκαν από τον Giacomo Barozzi da Vignola ήδη στα 1583. Η σκηνική ορολογία είναι επίσης μάλλον συγκεχυμένη: *prospettiva, porta reale, scena κτλ.* Πολλά ζητήματα εδώ χρειάζονται ακόμη διευκρίνιση. Η συχνή μνεία των άστρων και της αυγής και η αναφορά στο σκοτείνιασμα της σκηνής («μαυρίζει η σένα») κτλ. υποδηλώνουν χρήση φωτιστικών εφφέ, τα οποία προϋποθέτουν παράσταση σε κλειστό χώρο (Puchner 1983b: 50).

Ενώ δεν υπάρχουν πραγματικές σκηνές με ωτακουστές ούτε στην *Eρωφίλη* ούτε στον *Rοδολίνο*, ο ανώνυμος συγγραφέας του Ζήνωνα τις χρησιμοποιεί ως μέσο χαρακτηρισμού των προσώπων, πράγμα που κάνει μ' έναν οπτικό, διδακτικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές παραγωγής της ιησουιτικής δραματουργίας. Ο Λογγίνος κρυφακούει τον σύμβουλο στην πέμπτη σκηνή της πρώτης πράξης, ενώ ο Ζήνων προσπαθεί να εκδιώξει τον νεαρό αυτοκράτορα Βασιλίσκο και να βάλει στη θέση του τον Λογγίνο (Α 251-366). Οι ομιλίες διακόπτονται με σχόλια του Λογγίνου από το μέρος όπου κρύβεται (Α 257, 287-8), καθώς αντιδρά με θυμό στις κατηγορίες των εχθρών του, ώσπου στο τέλος δεν μπορεί πια να συγκρατηθεί (Α 367-8) και οριά στην αίθουσα από τον κρυψώ-

⁵⁰ Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι ο συγγραφέας ήταν απόφοιτος του ελληνικού ιησουιτικού κολλεγίου της Ρώμης, όπου παίχτηκε στα 1580 ένα είδος μυστηρίου (Πούχνερ 1985b: 193).

⁵¹ Εδώ πρέπει ασφαλώς να γίνει μια διάκριση. Τα τέσσερα αγγλικά χειρόγραφα έχουν κατά κανόνα απλούστερες σκηνικές οδηγίες απ' ότι οι έντυπες εκδόσεις. Ο Ευαγγελάτος κάνει τη σύγκριση μόνο με τις έντυπες εκδόσεις (Πούχνερ 1980).

να του με το ξίφος του γυμνό. Το κρυφάκουσμα σχετίζεται εδώ με τη δολιότητα του ωτακουστή: τα σχόλια και η εμφάνισή του από τον κρυψώνα χαρακτηρίζουν την ασυγκράτητη οργή και τον άνανδρο των επικρίσεων (Puchner 1983a: 73 κ.ε.). Η ταυτόχρονη παρουσία στη σκηνή, την οποία ο Χορτάτσης χρησιμοποιεί με τόση δεξιοτεχνία, δεν χρησιμοποιείται καθόλου.

ε. Ιδεολογικό μήνυμα και ιστορικό υπόβαθρο

Ο συγγραφέας της τραγωδίας ασφαλώς έχει θεολογικές γνώσεις (βλ. τον τρίτο στίχο του Προλόγου: «εκείνος οπού τσ' ορανούς κινά μα δεν κινάται»): η ζοφερή φιλοσοφία της μοίρας είναι κατά τα άλλα η ίδια όπως στις άλλες τραγωδίες, ίσως ακόμη πιο διδακτική. Η αμαρτία, η αλαζονεία και η φιλαρχία τιμωρούνται.

στ. Μεταγενέστερες τύχες

Όπως υποδηλώνουν οι επαινετικοί στίχοι στον Πρόλογο, το έργο παίχτηκε στη Ζάκυνθο στις αρχές του 1683. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σχετικά με το υπόβαθρο αυτής της παράστασης: από τα 1680 περίπου, οι καθολικοί του νησιού ήθελαν να ιδρύσουν ένα ιησουιτικό κολλέγιο για την εκπαίδευση των παιδιών τους: η παράσταση, προς τιμήν του Paolo Minio, μπορεί κάλλιστα να ήταν συνδεδεμένη κατά κάποιο τρόπο μ' αυτό τον σκοπό (διεξοδικότερη συζήτηση βλ. στον Πούχνερ 1980: 279).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Και οι τρεις τραγωδίες του κρητικού θεάτρου έχουν ένα συγκεκριμένο ιταλικό ή (στην περίπτωση του Ζήνωνα) λατινικό πρότυπο και έχουν διασκευαστεί με περισσότερο ή λιγότερο δημιουργικό τρόπο: ωστόσο, πρόκειται για έργα τριών πολύ διαφορετικών δραματουργικών προσωπικοτήτων και παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στη δομή και την ποιότητα της γλώσσας. Ενώ ο Ροδολίνος είναι κατώτερος από την Ερωφίλη κυρίως λόγω των δραματουργικών του αδυναμιών (ο συγγραφέας του δεν γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις του κλασικιστικού δράματος και χρησιμοποιεί καθ' υπερβολή τον μονόλογο), ο Ζήνων ακολουθεί άλλα αισθητικά πρότυπα, την ιστορική «τραγωδία εξουσίας» του μπαρόκ. Η σύγχυση και η παθολογία του μπαρόκ αντικατοπτρίζονται, είναι αλήθεια, ήδη στην ψυχολογία και τη διάπλαση των προσώπων του Ροδολίνου. Γλωσσικές ομοιότητες, κοινές φόρμουλες και σύμβολα, δραμα-

τουργικές τεχνικές και συμβάσεις, που, ωστόσο, εμφανίζουν σημεία εκφυλισμού στον Ζήνωνα, είναι ό,τι ενώνει τα τρία έργα. Ο Ζήνων στρέφεται ήδη προς διαφορετικές θεατρικές συμβάσεις, συνδέοντας τα κρητικά έργα με το έργο του Επτανήσιου δραματουργού του 18ου αιώνα Πέτρου Κατσαΐτη. Η γενική γραμμή της εξέλιξης είναι σαφής. Περαιτέρω έρευνα και νέες κριτικές εκδόσεις είναι, ωστόσο, απαραίτητες για να δώσουν τη δυνατότητα στην κρητική τραγωδία να πάρει τη θέση που δικαιούται στην ιστορία του αναγεννησιακού και μπαρόκ δράματος.

Ιντερμέδια

Rosemary Bancroft-Marcus

ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΙΝΤΕΡΜΕΔΙΑ, ΔΡΑΜΑΤΑ-ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ που κυμαίνονται σε μήκος από 40 περίπου ως 200 στίχους, σώζονται από την περίοδο της ακμής του κορητικού θεάτρου. Αυτά τα θεαματικά εργάκια, με τα ιπτάμενά τους άρματα και τους δράκους, τους ρητορικούς λόγους τους και τα γλυκόλογα των ερωτευμένων, μοιάζουν φτιαγμένα επίτηδες για να δοκιμάσουν και να εκμεταλλευτούν ένα εντυπωσιακό σύνολο ανθρώπινων και τεχνικών δυνατοτήτων. Ίσως λειτούργησαν ως πεδίο εξάσκησης των Κορητικών ποιητών, ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και σκηνοθετών. Παρά την υποτιθέμενη υποδεέστερη θέση που είχαν ως διαλείμματα σε κανονικούς μήκους θεατρικά έργα, δεν είναι χωρίς καλλιτεχνική αξία, και περιέχουν πολλά όμορφα δείγματα ποίησης και ενδιαφέροντα πρόσωπα.

Η λέξη *ιντερμέδιο* προέρχεται από την πρώιμη ιταλική *intermedio*, αργότερα *intermezzo*.¹ Σημαίνει ουσιαστικά ένα σύντομο δραματικό σκετς, που παίζεται στα διαλείμματα συμποσίου ή πολύπρακτου θεατρικού έργου. Καθώς τα κορητικά έργα είναι πεντάπρακτα, τα ιντερμέδια απαντούν συνήθως σε ομάδες των τεσσάρων. Διαφέρουν από ορισμένες απόψεις από τα περισσότερα ιταλικά. Δεν πρόκειται για απλά διακοσμητικά «συμπληρώματα». Η δομή των κορητικών ιντερμεδίων είναι λιγότερο κανονική και συμμετρική: μειώνεται η τάση για εμφανή αλληγορία: το θεαματικό στοιχείο, αν και σημαντικό, δεν είναι το κυριότερο. Αντιθέτως, η δράση είναι πιο σύνθετη, καθώς ένα ιντερμέ-

¹ Hartnoll 1967: 471, Harvey 1967: 417 και *Enciclopedia dello Spettacolo*, λήμμα *intermezzo*.

διο περιέχει συχνά δυο-τρία επεισόδια, και η λεκτική πλευρά, συγκριτικά, είναι περισσότερο αναπτυγμένη. Χαρακτήρας και κίνητρο, διάλογος και μονόλογος καλλιεργούνται όπως στα κανονικά έργα· τα τραγούδια, οι χοροί και οι συμπλοκές, που χαρακτηρίζουν το είδος όπως αναπτύχθηκε στην Κρήτη, ενσωματώνονται με φυσικότητα στην υπόθεση. Ο τεχνικός όρος *μορέσκα* (*moresca*, «μαυριτανικός χορός»)² απαντά μόνο σε κρητικές σκηνικές οδηγίες. Σημαίνει εκεί είτε μια συμπλοκή δύο ομάδων τεσσάρων ανδρών, ειδικά Χριστιανών εναντίον Τούρκων, ή απλώς «χορό» ή «παντομίμα».

Τα ιντερμέδια φαίνεται ότι υπήρξαν εξίσου δημοφιλή στην Κρήτη και τα Επτάνησα όσο και στην Ιταλία και τη Γαλλία ανάμεσα στα τέλη του 15ου και του 17ο αιώνα. Στην Κρήτη, η μόδα των δραματικών ιντερμεδίων ως θεατρικών κομματιών ξεκίνησε γύρω στα 1600. Ενδεχομένως, έργα γραμμένα πριν από αυτή τη χρονολογία παίζονταν με μουσική ή χορικά στα διαλείμματα.³

Από τα δεκαοκτώ σωζόμενα ιντερμέδια, δέκα τουλάχιστον έχουν γραφτεί, κατά πάσα πιθανότητα, από τον Γεώργιο Χορτάτση· τα υπόλοιπα είναι άγνωστης πατρότητας και μάλλον χρονολογούνται στον 17ο, όχι τον 16ο αιώνα. Όπως απέδειξε ο Pecoraro (1972),⁴ η τετράδα του Φορτουνάτου με θέμα τον Τρωικό Πόλεμο προέρχεται εν μέρει από τον *Adone* του Marino· μπορούμε επομένως να τη χρονολογήσουμε μετά τα 1616. Ένα άλλο συναφές ιντερμέδιο, στον Στάθη, δεν ταιριάζει μ' αυτή την ομάδα και πρέπει να είναι άλλου συγγραφέα· πρόκειται για εξαίρετο κομμάτι. Το σχηματικό σενάριο της Κρίσης του Πάροη που δρέθηκε μαζί με άλλα μυθολογικά ιντερμέδια δεν έχει την ίδια πηγή μ' αυτά· θα μπορούσε να είναι επτανησιακό, ίσως περίληψη του ιντερμεδίου του Φορτουνάτου μ' αυτό το θέμα. Η τετράδα της *Ερωφίλης* για τον Ρινάλδο και την Αρμίδα, όπως απέδειξε ο Bursian (1870), είναι διασκευή τμήματος της *Gerusalemme Liberata* του Tasso (1581)· ο Μανούσακας (1947) έδειξε ότι ένα άλλο ιντερμέδιο, το σχετικό με τη Σωφρονία και τον Ολίντο, προέρχεται από την ίδια πηγή και ενδέχεται να σχετίζοταν αρχικά με τα άλλα τέσσερα, συγκροτώντας ίσως ένα λογοτεχνικό αγώνισμα του τύπου του «castello»,⁵ εφόσον καταλήγει στην άλωση μιας πόλης. (Και τα ιντερμέδια

² Η *moresca* χορευόταν αρχικά από άνδρες με μαυρισμένα πρόσωπα («Μόρους»). Μια εκδοχή της, που χορευόταν από κυρίες και κυρίους της Βερόνας, παρουσιάζεται στην ταινία του Zeffirelli *Romaίos και Iouliέta*, με κουδουνάκια δεμένα στους καρπούς των χορευτών. Ο αγγλικός χορός *morris* αναμιγνύει στοιχεία της *moresca* και ενός γερμανικού χορού με ξίφη.

³ Η *Πανώρια* του Χορτάτση ίσως είχε μουσικά ιντερμέδια αρχικά· βλ. την οδηγία «Εις τούτο αγορικιώνται σονάρε απομέσα» μετά τη δεύτερη πράξη (Κριαράς 1975b: 114). Η *Ερωφίλη* και ο *Ροδολίνος* του Τρώιλου διαθέτουν χορικά κ' έτσι δεν χρειάζονται άλλα ιντερμέδια (που δεν υπάρχουν στον *Ροδολίνο*).

⁴ Πδ. Vincent 1980: 189, σημ. 2.

⁵ *Enciclopedia dello Spettacolo*, λήμμα *torneo*.

του Φορτουνάτου υπάγονται σ' αυτή την κατηγορία.) Πέντε από τα μυθολογικά ιντερμέδια που δρίσκονται σε χειρόγραφο της *Πανώριας* και του *Κατζούρμπου* έχουν κοινή πηγή τις *Metamorfosi d'Ovidio* του Dell'Anguillara (1561). Θα μπορούσαν να είχαν γραφτεί αρκετά νωρίς: ίχνη, ωστόσο, της επίδρασης του Tasso υποδεικνύουν ότι γράφτηκαν την ίδια περίπου εποχή με τα άλλα μυθολογικά ιντερμέδια, ίσως στη δεκαετία του 1580. Η πιθανότητα να έγραψε ο Χορτάτσης την ομάδα που δασίζεται στο έργο του Tasso ενισχύεται από την ύπαρξη χωρίων επηρεασμένων από την *Gerusalemme Liberata* στην *Ερωφίλη* (και επίσης στον Στάθη).⁶ Τα μυθολογικά ιντερμέδια μπορεί να εισάγονταν αρχικά με τον Πρόλογο του Ήλιου (=Απόλλωνα), όπου ο μύθος του Απόλλωνα και της Δάφνης εξιστορείται σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τον τρόπο που παρουσιάζεται στις *Metamorfosi* του Anguillara.⁷ Εφόσον ο Ήλιος απευθύνεται αποκλειστικά σε κυρίες, δεν αποκλείεται ολόκληρη η σειρά (πρόλογος και ιντερμέδια) να είχε γραφτεί ως μυθολογική ψυχαγωγία κυριών, όπως το *torneo di dame* για το οποίο έγραψε ο Tasso έναν πρόλογο στη Φερράρα.

Οι Βενετοί λάτρευαν το θέαμα· και οι Βενετοί που ήρθαν και οίζωσαν στην Κρήτη φαίνεται πως δεν έχασαν το κέφι τους για μεταμφιέσεις. Πριν από την γκύρωστρα στα Χανιά στα 1594, που περιγράφεται από τον Persio στο ποίημά του σε *ottava rima*,⁸ έγινε μια θεαματική νυκτερινή εισαγωγή που παρουσίαζε διαδοχικές σκηνές ή *tableaux vivants*, για παράδειγμα το δάσος των Αρδεννών, το φρούριο της Πάλμας, το όρος Αίτνα με το σιδηρουργείο του Ηφαίστου και το κρητικό βουνό Ίδη. Η ψυχαγωγική αυτή εκδήλωση έγινε σ' έναν ανοιχτό χώρο δίπλα στο λιμάνι. Τα περισσότερα *tableaux* θα πρέπει να παρουσιάστηκαν πάνω σε αποκριάτικα άρματα, όπως εκείνα που τα τραβούσαν άλογα ή βόδια στα ιταλικά καρναβάλια. Όσοι επόρκειτο να αγωνιστούν παρουσιάστηκαν ανά ζευγή, ντυμένοι ως ιππότες ή μεταμφιεσμένοι σε ιστορικά ή μυθολογικά πρόσωπα. Κάπου-κάπου, ένα πρόσωπο απήγγειλλε επεξηγηματικούς ή αλληγορικούς στίχους στα ιταλικά. Παραστάθηκε η ιστορία του Περσέα και της Ανδρομέδας (βλ. παρακάτω σχετικά με το ιντερμέδιο 11), απ'

⁶ *Πανώρια* Γ 573-8= *Gerusalemme Liberata* XVI 22 και *Ερωφίλη* Ε 445-66= *Ger. Lib. XIX* 105-9. Οι σ. B 277-80 του Στάθη είναι ένα αστείο που δασίζεται στην *Ger. Lib. XV* 25-6. Απ' όσο ξέρω, αυτές οι αναλογίες δεν έχουν σημειωθεί προηγουμένως.

⁷ Ο Pecoraro (1972) παραθέτει έναν πρόλογο του Απόλλωνα, γραμμένο από τον Fulvio Testi (για μια παράσταση του 1639 του *La Filli di Sciro*), ο οποίος έχει μια εικόνα της ομοφιλάς της προστάτιδος που κρύβει τις ακτίνες του ήλιου και μια νύξη στην καταδίωξη της Δάφνης από τον Απόλλωνα (όχι όμως και στη μεταμόρφωσή της). Η άμεση πηγή του κρητικού προλόγου φαίνεται να είναι το πρώτο μέρος των *Metamorfosi* του Dell'Anguillara: υπάρχουν κοινές λεπτομέρειες στη διατύπωση, όπως η ιδέα για τις δάφνες που «εφανήκα στον κόσμον».

⁸ Βλ. κεφάλαιο 4, σ. 98 και την έκδοση του Luciani 1994.

ότι φαίνεται, σαν χαρακτηριστικό ιταλικό ιντερμέδιο:⁹ ο Περσέας οομά από τον αέρα με το κεφάλι της Μέδουσας βλέπει την όμορφη Ανδρομέδα δεμένη γυμνή σ' έναν δράχο το θαλάσσιο τέρας έρχεται να την καταδροχθίσει: εκείνος το πολεμά από αέρα και θάλασσα και τελικά το σκοτώνει ο Χρόνος και οι Τέσσερεις Εποχές ντύνουν νύφη την Ανδρομέδα, ενώ ο Χρόνος απαγγέλλει ένα αλληγορικό ποίημα. Το ιντερμέδιο είναι καθαρά εικαστικό και του λείπει ο ζωντανός διάλογος και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που έχουν εκείνα που γράφτηκαν στην κρητική διάλεκτο. Η εισαγωγή της γκιόστρας συνολικά αποτελεί σημαντική μαρτυρία ότι τα υλικά, ο εξοπλισμός και η πείρα για τη δημιουργία δραματικών ψευδαισθήσεων δεν έλειπαν από τη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Μολονότι τα εφφέ των κρητικών ιντερμέδιων δεν θα ήταν τόσο πλούσια όσο στις διασκεδάσεις μιας ιταλικής δουκικής αυλής, δεν είναι ανάγκη να συμπεράνουμε εκ των προτέρων ότι η παράστασή τους ήταν εντελώς ερασιτεχνική.

Αντίθετα με τα ιταλικά ιντερμέδια της γκιόστρας των Χανίων, τα ιντερμέδια σε κρητική διάλεκτο σίγουρα παίχτηκαν σε σκεπασμένη σκηνή, αρκετά μεγάλη για τους οκτώ ηθοποιούς που έπαιρναν μέρος σε μια συμπλοκή μορφών που πολεμούσαν έναν δράχο. Στο ιντερμέδιο με θέμα τη Σωφρονία, το στήσιμο του κεντρικού πασσάλου της πυράς προσδιορίζεται με πολλή ακρίβεια, πιθανώς γιατί απαιτούσε ειδική οπή στα σανίδια της σκηνής. Αν υπήρχε προσκήνιο με αυλαία, δεν την κατέβαζαν παρά μόνο στην αρχή, για να φαίνεται η σκηνογραφία: ξεχώριζαν τα διαλείμματα με άλλο τρόπο. Σύμφωνα με καθιερωμένη σύμβαση της νεοκλασικής δραματουργίας, κάθε ιντερμέδιο και κάθε πράξη έπρεπε να τελειώνει με άδεια τη σκηνή. Τα ζωντανά πρόσωπα φεύγουν με κάποια πρόφαση, τα δήθεν νεκρά μεταφέρονται έξω από φύλους ή δαίμονες. Στο πρώτο ιντερμέδιο της *Ερωφίλης*, όλα τα πρόσωπα αδειάζουν τη σκηνή πριν από την κάθιδο του ιπτάμενου αμαξιού της Αρμίδας, εφφέ επικίνδυνο, που γινόταν με τροχαλίες. Πίσω, δίπλα ή κάτω από τη σκηνή, δρισκόταν ένας μικρός χώρος ξεχωριστός για τους ηθοποιούς: όταν διαδέξουμε σε μια σκηνική οδηγία «ακούγεται από μέσα», η λέξη «μέσα» αναφέρεται σ' αυτό το μικρό δωμάτιο («καμαρίνι»).

Οι σκηνές για τα ιντερμέδια και τα άλλα δραματικά έργα θα ήταν καλοφτιαγμένες αλλά προσωρινές, τοποθετημένες στα αρχοντικά ή τους κήπους των ευγενών. Για ειδικές περιστάσεις, όπως σε γάμους της καλής κοινωνίας, οι Κρητικοί ζωγράφοι, που ήξεραν να δουλεύουν και με τον ιταλικό και με τον βυζαντινό τρόπο, θα ζωγράφιζαν υφάσματα για το φόντο της σκηνής: και υπήρχαν σύνολα μουσικών και τραγουδιστών διαθέσιμα για τη μουσική της περίστασης. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι ηθοποιοί, ενδέχεται όμως να ήταν

⁹ Για βιβλιογραφία σχετική με τα ιταλικά ιντερμέδια της εποχής, δια. Pecoraro 1972: 394, σημ. 47 και Bancroft-Marcus 1977: 41-3.

εξελληνισμένοι Βενετοί και Κρητικοί της ανώτερης αστικής τάξης και της αριστοκρατίας, ενώ τους γυναικείους ρόλους στα χορικά και τους χορούς μπορεί να τους έπαιξαν αγόρια από τα σχολεία της περιοχής.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Επειδή τα ιντερμέδια είναι σχετικά άγνωστα και τρία από αυτά εκδόθηκαν μόλις πρόσφατα (Μανούσακας 1991b), φαίνεται ν' αξίζει τον κόπο να διθούν περιλήψεις τους, με ενδείξεις των κυριότερων ομιλιών και οπτικών εφεφέ. Κάθε ιντερμέδιο χωρίζεται σε ορισμένα «επεισόδια» ή φάσεις της δράσης, κατά κάποιο τρόπο σαν ένα κανονικής διάρκειας θεατρικό έργο, χωρισμένο σε πράξεις και σκηνές: τα μεταβατικά σημεία αποσαφηνίζονται στις σκηνικές οδηγίες. Η αυθεντικότητα των τελευταίων είναι συζητήσιμη, αντίθετα όμως με ότι συμβαίνει στα κανονικά έργα (όπου η δράση, γενικά, διευκρινίζεται μέσα στους διαλόγους), ασφαλώς δίνονταν ωρές σκηνικές οδηγίες σε διάφορα σημεία από τους ίδιους τους συγγραφείς. Κάποιες οδηγίες μπορεί να έχουν φθάσει ή παραλειφθεί κατά τη μετάδοση των κειμένων.

Τα ιντερμέδια της Ερωφίλης (4)

1. *Ο μαγεμένος κήπος*. Πηγή: Tasso, *Gerusalemme Liberata* IV-V, ιδίως IV 1-17· XIV 62-8· XVI 26-31. Σκηνή: ο κήπος της Αρμίδας (φτιαγμένος από τους δάιμονες), με οπωροφόρα δέντρα και μια κρήνη. Ο Δαίμονας απευθύνεται με στόμφο στους υποτακτικούς του, υπενθυμίζοντας την πτώση τους από τον ουρανό και την εισβολή του Χριστού στην κόλαση: ο Θεός έστειλε τώρα τους Σταυροφόρους να πάρουν την Ιερουσαλήμ από τους Τούρκους. Ωστόσο, η μάγισσα Αρμίδα έχει ξελογιάσει τον Χριστιανό πολεμιστή Ρινάλδο. Οι δαίμονες διασκορπίζονται για να μεταφεστούν σε θηριά, ωδικά πουλιά και υπηρέτοις. / Η Αρμίδα και ο Ρινάλδος προσγειώνονται μέσα σ' ένα σύννεφο: εκείνη τον καλωσορίζει στην επικράτειά της. / Οι «υπηρέτοις» της υποδέχονται τον νέο τους κύριο. / Φέρονταν ένα κάθισμα για τον Ρινάλδο και του αλλάζουν την πανοπλία του με γιορτινή φορεσιά, ενώ ακούγεται πίσω από τη σκηνή ένα ερωτικό τραγούδι. / Η Αρμίδα καλεί τον Ρινάλδο να δροσιστεί με φρούτα, κρασί και νερό. Το σούρουπο αποσύρονται όλοι, χορεύοντας, στο παλάτι της.

2. *Η διάσωση του Ρινάλδου*. Πηγή: Ger. Lib. XIV 69-79· XV 3-5, 44-50, 65-6· XVI 14-5, 25-35, 64-70. Σκηνή: η είσοδος του κήπου. Το Ριζικό οδηγεί τους Σταυροφόρους Κάρολο και Ουδάλδο στο κρησφύγετο της Αρμίδας, δίνοντάς τους ένα χρυσό δαβδί και λέγοντάς τους να μην φάνε και να μην πιουν. / Ένα τραγούδι τους προτρέπει ν' αφήσουν κάθε έγνοια. / Δυο όμορφα κορίτσια τους προσκαλούν να δγάλουν τις παν-

οπλίες τους και να γραφτούν ιππότες της αγάπης και δούλοι της Αρμίδας. Αρνούμενοι τις δελεαστικές τους προσφορές, οι ιππότες διατάζουν τους δαίμονες να γυρίσουν στην κόλαση, τρέποντας άλλους σε φυγή, σε συμπλοκή μορέσκας. / Έξι υπηρέτοις απλώνουν στη σκηνή ένα χαλί και μαξιλάρια, σκορπίζοντας λουλούδια. / Μπαίνει η Αρμίδα με τον Ρινάλδο, ζητώντας συγγνώμη που πρέπει να τον αφήσει γιατί τη ζητούν: εκείνος ξαπλώνει πειθήνια να κοιμηθεί και νανουρίζεται μ' ένα ερωτικό τραγούδι. / Οι ιππότες, πλησιάζοντας, απειλούνται από δυο θηρία: αφού αποτύχουν με το σπαθί, τα σκοτώνουν με το μαγικό ραδδί. / Ξυπνούν τον Ρινάλδο και τον επιπλήττουν για τη δειλία του. Μετανοώντας, ο Ρινάλδος βγάζει την επαίσχυντη φορεσιά του και φεύγει με τους Σταυροφόρους. / Η Αρμίδα επιστρέφει και δέπει ότι ο Ρινάλδος έχει φύγει. Ορκίζεται να τον εκδικήθει που την εγκατέλειψε και καλεί τους δαίμονες, οι οποίοι καταστρέφουν τον κήπο και την παίρνουν μαζί τους για την καταδίωξη.

3. *Η προσφυγή της Αρμίδας*. Πηγή: *Ger. Lib.* XVII, ιδίως 43-53. Σκηνή: τα τείχη της Ιερουσαλήμ, έξω από την πύλη. Η Αρμίδα προσφεύγει στον Τούρκο βασιλιά Σολιμάνο και του ζητάει να στείλει έναν πολεμιστή να αποκεφαλίσει τον Ρινάλδο, προσφέροντας ως ανταμοιβή τον εαυτό της και τα πλούτη της. Ο Τισαφέρδος και ο Αδράστος ανταγωνίζονται γι' αυτή την τιμή: ο βασιλιάς τούς ησυχάζει και προσφέρει επιπλέον αμοιβή σ' όποιον στρατιώτη σκοτώσει τον Ρινάλδο. Αποσύρονται στην πόλη. / Ο Γοφρέδος παρακινεί τους Χριστιανούς στρατιώτες να πολεμήσουν για να ελευθερώσουν τον Άγιο Τάφο. / Ο Ρινάλδος με τρεις συντρόφους προκαλεί σε μάχη τους Τούρκους: εκείνοι βγάζουν μια ασπίδα στα τείχη, σημάδι ότι δέχονται. / Βγαίνουν τέσσερεις Τούρκοι και συγκρούνται σε μορέσκα με τους Σταυροφόρους. Νικητής, ο Ρινάλδος ευχαριστεί τον Θεό. / Οι δαίμονες παίρνουν τα πτώματα των Τούρκων.

4. *Η απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ*. Πηγή: *Ger. Lib.* I 21-3· II 82-4· XX 141-2. Το πολυαίμακτο τέλος της πολιορκίας έχει απαλυνθεί σημαντικά, σύμφωνα ίσως με μια νέη στον σ. XIX 51-2. Ο σ. 106 βασίζεται στον VI 853 της Αινειάδας του Βιργιλίου, «*parcere subjectis et debellare superbos*» («τοι ταπεινούς να λεημονώ, τους άγριους να παιδεύγω»). Σκηνή: έξω από την Ιερουσαλήμ. Ο Γοφρέδος προσπέπει τους στρατιώτες του στην τελική προσπάθεια. Ο Ρινάλδος και οι Σταυροφόροι βγάζουν την πολεμική ιαχή. / Ο μαντατοφόρος του Σολιμάνου φέρνει ένα μήνυμα: αν τέσσερεις Τούρκοι μπορέσουν να νικήσουν τέσσερεις Χριστιανούς, ο Γοφρέδος θα πρέπει να αποχωρήσει αλλιώς, η πόλη θα παραδοθεί. Ο Γοφρέδος εμπιστεύεται τη μάχη στον Ρινάλδο. / Οι Σταυροφόροι σκοτώνουν σε μορέσκα τους Τούρκους αντιπάλους τους και ο Ρινάλδος επιχαίρει. / Ο Γοφρέδος εξυμνεί τα κατοχθώματά του. Οι Σταυροφόροι καλούν τους ήττημένους να υποταχθούν. / Ο Σολιμάνος φέρνει έξω τα κλειδιά της πόλης και του θησαυροφυλάκιού του, ζητώντας ταπεινά έλεος. Ο Γοφρέδος τον αφήνει να φύγει με όλη του την οικογένεια και τον θησαυρό του του αρκεί που ξαναπήρε την Ιερουσαλήμ. Ο Σολιμάνος τον ευχαριστεί και συνοδεύει τους νικητές μέσα στην πόλη.

*Ιντερμέδια συνδεδεμένα με κείμενα της Πανώραιας
και του Κατζούρηπου (8)*

5. *Σωφρονία και Ολίντος*. Πηγή: *Ger. Lib.* II 1-54. Σκηνή: η Ιερουσαλήμ, με πυρά (αργότερα). Ο Τούρκος βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, παρακινούμενος από τον μάγο του, τον Ισμέν, απειλεί να κάψει τη χριστιανική κοινότητα, γιατί κλάπηκε μια εικόνα από το τζαμί. / Η Σωφρονία (Σωφρόνια), μια όμορφη κοπέλα, ομολογεί την κλοπή, με τον όρο να σωθούν οι άλλοι Χριστιανοί. Ο βασιλιάς στέλνει να φέρουν ξύλα για την πυρά όπου θα την κάψουν. / Ο Ισμέν της μεταφέρει την πρόταση του βασιλιά να αρνηθεί τον Χριστό και να μπει στο χαρέμι του εκείνη αρνείται. / Η πυρά στήνεται από τους Γιανίτσαρους, που τη γδύνουν και τη δένουν στον πάσσαλο. / Ο Ολίντος, ένας νεαρός Χριστιανός, αναγνωρίζει τη Σωφρονία και λέει στον βασιλιά ότι είναι αθώα, γιατί εκείνος έκλεψε την εικόνα. Η Σωφρονία επιμένει ότι εκείνη πρέπει να πεθάνει. / Ο βασιλιάς υιοθετεί την πρόταση του Ισμέν και δάχει να δέσουν τον Ολίντο πλάτη με πλάτη με τη Σωφρονία. / Ο Ολίντος εκφράζει την επιθυμία του για μια στενότερη ένωση μαζί της: εκείνη τον συμβουλεύει να στρέψει τις σκέψεις του στον ουρανό. / Η Κλορίντα, μια πολεμίστρια που μπαίνει στην υπηρεσία του βασιλιά, συμπονεί το ζευγάρο. Ζητάει να αφεθούν ελεύθεροι, υποστηρίζοντας ότι είναι και οι δύο αθώοι ο βασιλιάς υποχωρεί. / Το ζευγάρι, ελευθερωμένο, ευχαριστεί την ευεργέτιδά του. / Η Σωφρονία δέχεται την πρόταση γάμου του Ολίντου πηγαίνουν στο σπίτι χέρι-χέρι.

6. *Γλαύκος και Σκύλλα*. Πηγή: Giovan Andrea dell'Anguillara, *Metamorfosi d'Ovidio* (1561), XIII 253-XIV 27. Σκηνή: ποιμενική, με κορήνη. Ο θαλάσσιος θεός Γλαύκος (Γκλάδιος) είναι ερωτευμένος με τη Σκύλλα (Σίλα), η οποία απορρίπτει περιφορητικά τις προτάσεις του. Έχει έρθει να ικετεύει τη μάγισσα Κίρκη (Τοίχτσε) να τον βοηθήσει. / Η Κίρκη τον χαιρετάει σαγηνευτικά. Ακούγοντας την ιστορία του, προσφέρεται εκείνη στη θέση της Σκύλλας, όμως ο Γλαύκος αρνείται. Υπόσχεται να τον βοηθήσει και φέρνει δαίμονες από την κόλαση να μαγέψουν την κορήνη φωτιές δείχνουν ότι τα μάγια πέτυχαν. / Μόνη της, η Κίρκη αποκαλύπτει ότι σχεδιάζει να μεταμορφώσει τη Σκύλλα σε ... σκύλα. / Εμφανίζεται η Σκύλλα με τις συντρόφισές της: οι κοπέλες χορεύουν. Εκείνη πηγαίνει να πλυθεί και μεταμορφώνεται σε σκύλα. / Ο Γλαύκος θριηνεί, συνειδητοποιώντας την προδοσία της Κίρκης: το σκυλί τού επιτίθεται. Σηκώνεται καταγίδα με δροχή και κεραυνούς: φεύγουν όλοι.

7. *Ιάσονας και Μήδεια*. Πηγή: Anguillara VII 1-53. Σκηνή: ποιμενική, με πηγή. Ο Ιάσονας (Γιαζόνες) έχει ζέψει τους άγριους ταύρους και η Μήδεια (Μεδέα) του δείχνει μια μαγική πέτρα και βοτάνια, με τα οποία θα αντιμετωπίσει τους πολεμιστές και τον δράκοντα. Υπόσχεται να την κάνει βασίλισσά του. / Οι πολεμιστές ξεφυτρώνουν από τους σπόρους που έχουν φυτευτεί και μπαίνουν στη σκηνή, αποφασισμένοι να σκοτώσουν τον Ιάσονα. Εκείνος πετά ανάμεσά τους την πέτρα: πολεμούν μεταξύ τους ώσπου σκοτώνονται όλοι. / Εμφανίζεται ο δράκος, που βγάζει φωτιά από τα ρόυθούνια του ο Ιάσονας τον υποτάσσει με τα βότανα και παίρνει το χρυσόμαλλο δέρας. / Η Μήδεια έρχεται και τον παρακινεί να φύγουν αμέσως: ο πατέρας της πληροφορίθηκε την προδοσία της. / Ο Ιάσονας φεύγει πρώτος για το καράβι, ενώ η Μή-

δεια ανασταίνει τους πολεμιστές με νερό από την πηγή, για να καλύψουν την υποχώρησή τους.

8. *Η θυσία της Πολυξένης*. Πηγή: *Anguillara XIII 144-77* (βλ. παρακάτω). Σκηνή: κοντά στην Τροία (ακτή), με τον τάφο του Αχιλλέα. Οι Έλληνες, αφού πήραν την Τροία, δεν μπορούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους λόγω της τρικυμίας: ο Αγαμέμνονας και ο Οδυσσέας αναρωτιούνται μήπως έχει προσθληθεί κάποιος θεός. / Το φάντασμα του Αχιλλέα απαίτει τη θυσία της Πολυξένης πάνω στον τάφο του. / Ο Αγαμέμνονας διστάζει να σκοτώσει το τελευταίο ζωντανό παιδί του Πριάμου, αλλά υποχωρεί κάτω από την πίεση του Οδυσσέα και του οξύθυμου γιου του Αχιλλέα, του Πύρρου. / Μόνος του, ο Αγαμέμνονας οικτίρει τον Πρίαμο για τις συμφορές του. / Φέροντας την Πολυξένη, περήφανη και βασιλική. Ο Οδυσσέας και ο Αγαμέμνονας προσπαθούν να την κάνουν να αποδεχτεί τη θυσία της: χαίρεται που θα πεθάνει, αλλά λυπάται τη μητέρα της. / Ο Κάλχας (Καλκάντες) τη στολίζει με το στεφάνι της θυσίας: εκείνη δειλάζει, αλλά ξαναδρίζει το θάρρος της. / Ζητώντας να δώσουν το πτώμα της στην Εκάδη, γονατίζει στον τάφο. / Ο Πύρρος τη σφάζει. Ο Αγαμέμνονας προσεύχεται για ήσυχης θάλασσας. / Μπαίνει η Εκάδη με τις γυναίκες της, τσακισμένη από τη θλίψη. Μαθαίνοντας για τη θυσία, σχεδόν λιποθυμάει. / Η Εκάδη και οι γυναίκες μοιρολογούν την Πολυξένη και παίρνουν το πτώμα της για την ταφή.

9. *Πολίταρχος και Νερίνα*. Πηγή: πιθανώς *Ger. Lib. IV 43-9, 73· VII 17-8*. Σκηνή: δάσος. Ο Πολίταρχος, με τρεις πιστούς ακολούθους, γυρεύει τη μνηστή του, την προγκύπισσα Νερίνα, φυγάδα από το βασίλειό της. / Ενώ φάχνουν στα δάση, εμφανίζεται η Νερίνα ντυμένη δοσκοπούλα: προσπαθεί να ξεφύγει από τον γάμο που θέλουν να της επιβάλουν μ' έναν βοσκό και φοβάται μήπως οι ιππότες που είδε έχουν σταλεί από τον πατέρα της για να τη σκοτώσουν. Αποφασίζει να ωρτήσει για τον Πολίταρχο με αλλαγμένη τη φωνή της. / Οι ιππότες τη ωρτούν αν ξέρει πού δρίσκεται η Νερίνα. Αναγνωρίζει τον Πολίταρχο, ο οποίος αναφωνεί για την αλλαγμένη της όψη. Εκείνη διηγείται πώς την έπιασαν ληστές βοσκού, της έκλεψαν τα βασιλικά της ρούχα και θέλουν να την παντρέψουν με τον γιο του αρχηγού τους: φοβάται μήπως επιτεθούν. / Ο βοσκός που θέλει τη Νερίνα έρχεται με τρεις συντρόφους, απαιτώντας την επιστροφή της. Ο Πολίταρχος δηλώνει ότι εκείνος προηγείται. / Βοσκοί και ιππότες πολεμούν σε μορέσκα. Οι βοσκοί κατατροπώνονται και φεύγουν. / Ο Πολίταρχος και η Νερίνα φεύγουν για το πλοίο: ο πατέρας της έχει πεθάνει κ' έτοι θα κυβερνήσουν μαζί τη χώρα.

10. *Πύραμος και Θίσδη*. Πηγή: *Anguillara IV 31-145*, με μια ενδεχόμενη νύξη από τους στ. XIX 110-3 της *Ger. Lib.* Σκηνή: δάσος, πηγή. Η Θίσδη (Τίσδη) έχει έλθει να συναντήσει τον Πύραμο (Πυράμος): σχεδιάζουν να κλεψτούν, αφού οι αντιμαχόμενοι γονείς τους τους απαγορεύουν να παντρευτούν. Ένα άγριο θηρίο ορμά καταπάνω της: εκείνη το δάζει στα πόδια. / Ο Πύραμος δρίσκει το ματωμένο πέπλο της Θίσδης και νομίζει ότι την έφαγαν τα λιοντάρια. Μαχαιρώνεται. / Η Θίσδη τον δρίσκει αναίσθητο. Συνέρχεται ίσα-ίσα για να της εξηγήσει τι συνέδη και μετά χάνει τις αι-

σθήσεις του. / Πιστεύοντας ότι είναι νεκρός για χάρη της, η Θίσδη αποφασίζει να πεθάνει κι αυτή. / Μια φωνή από τον ουρανό της λέει ότι ο Πύραμος μπορεί να θεραπευτεί με δίκταμο και ότι οι γονείς τους συμφιλιώθηκαν. / Η Θίσδη μαζεύει δίκταμο και φτιάχνει κατάπλασμα και εκχύλισμα, με τα οποία γιατρεύει την πληγή του Πύραμου. / Πηγαίνουν να δρουν ένα ξέφωτο και περιμένουν τους γονείς τους.

11. *Περσέας και Ανδρομέδα*. Πηγή: *Anguillara IV 411-44*. Σκηνή: δάσος. Ο Περσέας (Περσέος) δρίσκει μια όμορφη κοπέλα να κλαίει δεμένη ανάμεσα στα δέντρα. / Του λέει ότι είναι η πριγκίπισσα Ανδρομέδα (Αντρόμετα), καταδικασμένη να φαγωθεί από ένα θηρίο για τις αμαρτίες της μητέρας της. Ο Περσέας ορκίζεται να τη σώσει. / Η Ανδρομέδα προσεύχεται, ενώ ο Περσέας πολεμάει και σκοτώνει το πελώριο θηρίο. / Αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του, της ζητάει να τον παντρευτεί. Δέχεται, γιατί απέδειξε την αξία του.

12. *Η κρίση των Πάρων*. Πηγή: πιθανώς το ιντερμέδιο 16, το θέμα όμως ήταν πασίγνωστο. Σκηνή: δάσος, πηγή. Ο Ερμής (Μερκούριος) λέει στον Πάρων ότι ο Ζευς του ζητάει να δώσει το χρυσό μήλο στην ωραιότερη θεά: ο Πάρων δέχεται πρόθυμα. Η Ήρα (Γιουνόνε) του υπόσχεται ένα μερίδιο του κόσμου αν τη διαλέξει η Αθηνά (Πάλλαντε), νίκη στον πόλεμο και η Αφροδίτη (Βένερε), ένα όμορφο κορίτσι. Διστακτικός στην αρχή, ο Πάρων δίνει τελικά το έπαθλο στην Αφροδίτη.

Τα ιντερμέδια του Στάθη (2)

13. *Ο Τσελεπής και οι Χριστιανοί*. Πηγή: άγνωστη (περίοδος της πολιορκίας). Σκηνή: ποιμενική. Ο Τούρκος στρατηγός Τσελεπής, με τρεις συντρόφους, έχει αιχμαλωτίσει μια Χριστιανή κοπέλα που κλαίει. / Τέσσερεις Χριστιανοί στρατιώτες κατηγορούν τους Τούρκους ότι πιο πολύ είναι κλέφτες παρά τιμημένοι στρατιώτες. Οι Τούρκοι και οι Χριστιανοί συγκρούονται σε μορέσκα: οι Τούρκοι ηττώνται. / Ο Τσελεπής ζητάει έλεος: αυτός και οι άλλοι Τούρκοι σύρονται πέρα για να τιμωρηθούν.

14. *Πρίαμος και Μενέλαος*. Πηγή: η παράδοση του Τρωικού Πολέμου. Σκηνή: Τροία. Ο Παλαμήδης (Παλαμέντες), ο Οδυσσέας (Ουλίσες) και ο Μενέλαος (Μενελάος) απαιτούν την επιστροφή της Ελένης (Έλενα) και των θησαυρών της στους Έλληνες. Ο Πρίαμος διατάζει να φέρουν την Ελένη για να απαντήσει η ίδια. / Ο Μενέλαος της μιλάει ιδιαιτέρως, ικετεύοντάς τη να γυρίσει σ' αυτόν: δεν θα την κατηγορήσει ούτε θα τη δλάψει. (Χάσμα;) / Η Ελένη, κλαίγοντας, λέει στον Πρίαμο ότι θα σκοτωθεί αν αναγκαστεί να φύγει από την Τροία. / Ο βασιλιάς αισθάνεται υποχρεωμένος να σεβαστεί την απόφασή της, παρόλο που ο Οδυσσέας και ο Μενέλαος απειλούν ότι θα κάψουν την Τροία. / Οι σύμβουλοι του Πρίαμου διαφωνούν, ο ένας παρατρέποντάς του να επιστρέψει την Ελένη, ο άλλος αντιλέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα έμοιαζε με δειλία. Ο βασιλιάς δεν θέλει να παραβεί την υπόσχεση που έδωσε στην Ελένη, προκαλώντας έτοι η έναρξη του Τρωικού Πολέμου.

Ta iνteqmēdia tōn Phoqtouνátou (4)

15. *To μήλο tῆς ἐριδος.* Πηγή: G.B. Marino, *Adone II* 40-179· δλ. Pecoraro 1972: 400, σημ. 56. Σκηνή: η κατοικία των θεών. Οι θεές μαλώνουν για ένα χρυσό μήλο που γράφει επάνω του ότι πρέπει να δοθεί στην αραιότερη. Η Ἡρα στηρίζεται στη βασιλική της θέση: η Αθηνά (Πάλλα) στη σοφία και την τιμή της· και η Αφροδίτη στη δύναμη του έρωτα. Ο Δίας (Ζευς) μάταια προειδοποιεί ότι το μήλο είναι φτιαγμένο για να προκαλέσει διαμάχη. Ο Απόλλωνας υποστηρίζει την Αθηνά, ο Άρης την Αφροδίτη. Ο Δίας αποφασίζει ότι πρέπει να οριστεί ένας κριτής πιο αμερόληπτος από τον ίδιο: ο Πάρνης, ο γιος του Πριάμου, που ανατράφηκε σαν δοσκός στην Ίδη. Ο Ερμής αποστέλλεται με το μήλο.

16. *H κρίση tōn Páron.* Πηγή: όπως στο iνteqmēdio 15. Σκηνή: το δουνό Ίδη (κοντά στην Τροία). Ο Πάρνης περιμένει την αγαπημένη του Νένω, όταν ο Ερμής του ανακοινώνει την απόφαση του Δία. Οι θεές τον πείθουν να υπακούσει. Εκθέτουν τα επιχειρήματά τους: η Ἡρα τον δελεάζει με πλούτη, δύναμη και βασίλεια· η Αθηνά του υπόσχεται σοφία και ανδρεία· και η Αφροδίτη την ομορφότερη κοπέλα στον κόσμο. Ο Πάρνης δίνει το μήλο στην Αφροδίτη. Εκείνη του λέει πού να δρει την Ελένη ('Ελενα). Η Ἡρα τον αποκαλεί ακόλαστο και η Αθηνά τον απειλεί ότι θα χάσει το μελλοντικό του βασίλειο· η Αφροδίτη όμως του υπόσχεται την προστασία της.

17. *H καταδίωξη tῆς Eλένης.* Πηγή: απόγοι του Χορτάτο (δλ. παρακάτω). Σκηνή: ο ναός της Αφροδίτης, έξω από τα τείχη της Τροίας. Ο Πάρνης και η Ελένη, που μόλις έχουν φτάσει, συζητούν για τις ελπίδες και τους φόδους τους και προσεύχονται στην Αφροδίτη. / Η εικόνα της θεάς τρέμει· οι ουρανοί ανοίγουν μέσα σε αστραπόδροντα και εμφανίζεται η Αφροδίτη (στον ουρανό);, ειδοποιώντας τους ότι ο Μενέλαιος (Μενελάος) τους καταδιώκει. Οι ουρανοί κλείνουν. Εκείνοι καταφεύγουν στην πόλη. (Αφαίρεση του ναού) / Έρχεται ο Μενέλαιος με τον Οδυσσέα (Ουλίσες) και δυο στρατιώτες, όλοι τους βαριά οπλισμένοι. Μια σάλπιγγα ηχεί για διαπραγματεύσεις· εμφανίζεται ένας κήρυκας από την Τροία. Ο Μενέλαιος απαιτεί την τιμωρία του Πάρη (ένοχου για παραδίσιη της φιλοξενίας και για κλοπή) και την επιστροφή της Ελένης, διαφορετικά η Τροία θα καεί. / Παρουσιάζονται ο 'Εκτορας και τρεις Τρώες στρατιώτες, αρνούνται να δώσουν πίσω την Ελένη και απαιτούν την επιστροφή της αδελφής του Πριάμου Ησιόνης (Εξιόνε). Οι Έλληνες και οι Τρώες συγκρούονται σε μορέσκα, που δεν έχει σαφή έκβαση. Δυο κήρυκες χωρίζουν τους μαχητές καθώς πέφτει η νύχτα.

18. *O Δούρειος Ίππος.* Πηγή: Αινειάδα II. Σκηνή: η πύλη και τα τείχη της Τροίας, με τον Ίππο (αργότερα). Ο Αγαμέμνονας και ο Πρίαμος κάνουν διαπραγματεύσεις· ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δέχεται να επιστρέψει την Ελένη ή την Ησιόνη. / Γίνεται μια συμπλοκή μορέσκας ανάμεσα σε τέσσερεις Έλληνες με επικεφαλής τον Αχιλλέα και τέσσερεις Τρώες με επικεφαλής τον 'Εκτορα. Και πάλι καταλήγει σε ισοπαλία. / Οι στρατιώτες του Αγαμέμνονα τραβούν μέσα το ξύλινο άλογο. Ο Αγαμέμνονας λέει στον Πρίαμο ότι εγκαταλείπει την εννιάχρονη πολιορκία και ζητάει να προσφερθεί ο

Ίππος στην Παλλάδα, για να ησυχάσει τις θάλασσες και να μπορέσουν να φύγουν. / Ο Λαοκόων (Λαοκοόντες) υποψιάζεται το δώρο του εχθρού, αλλά ο Ποιάμος επιμένει να το πάρουν μέσα στην Τροία. / Καθώς η πύλη είναι πολύ χαμηλή για ν' αφήσει τον Ίππο να περάσει, την γκρεμίζουν. / Ο Σίνων (Σινόνες) δίνει σήμα από τα τείχη ότι βγήκαν οι Έλληνες στρατιώτες που ήταν κρυμμένοι μέσα στον Ίππο. Ο Αγαμέμνονας με τους στρατιώτες του μπαίνει στην Τροία από την γκρεμισμένη πύλη. / Η λεηλασία της πόλης γίνεται αντιληπτή από τη φωτιά και τους καπνούς που φαίνονται πάνω από τα τείχη και από τις στριγγλές των γυναικόπαιδων. / Βγαίνει ο Αινείας (Αινέας), μεταφέροντας τους Εφέστιους Θεούς, μαζί με τον ηλικιωμένο πατέρα του, τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά. Ο Αγχίσης (Ανκίζεξ) ικετεύει να τον αφήσουν εκεί να πεθάνει, ο Αινείας όμως τον πάρει στους ώμους του. Φεύγουν για την εξορία, καθώς ο Αγχίσης θρηνεί τη μοίρα της Τροίας.

ΤΑ INTEPMEDIA ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ TASSO

Η σύγκριση των κρητικών iνteqmēdίων του Χορτάτο με τα ιταλικά ποιήματα σε ottava rima που αποτέλεσαν σ' αυτή την περίπτωση την πηγή έμπνευσής του δείχνει ότι υπήρξε πρώτα απ' όλα δραματουργός και μετά ποιητής και ρήτορας. Αν και «μεταφράζει» κάποιες ιδιαίτερα δραστικές ομιλίες, το μεγαλύτερο μέρος των διαλόγων, που καμία φορά αποτελούν ανάπτυξη μιας σύντομης νύξης σε μια ομιλία ή συζήτηση σε αφηγηματική μορφή, είναι δικής του επινόησης. Επιλέγει επεισόδια με κριτήριο τη θεατρική τους δυναμική, τόσο ως προς τις αισθήσεις όσο και ως προς τον νου, και διασκευάζοντάς τα δεν χάνει ποτέ από τα μάτια του εκείνο το φευγαλέο, ακαθόριστο χαρακτηριστικό, την «έλξη των ακροατών», που αγγίζει κάποτε τα όρια του εντυπωσιασμού ή του μιλοδράματος. Φροντίζει ιδιαίτερα να παρουσιάσει την ταυτότητα των νεοεμφανιζόμενων προσώπων και να επεξηγήσει τα βασικά γεγονότα που τα αφορούν· να υποδείξει, συχνά μέσα στον διάλογο (για προφύλαξη από επεμβάσεις ή παραλείψεις), τις κινήσεις, τις εκφράσεις και τις χειρονομίες των ηθοποιών· να εκμεταλλεύτει όσο μπορεί τον περιορισμένο σκηνικό χώρο· και να διεγίρει μάτι και αυτή, μυαλό και καρδιά. Ακολουθώντας τις οδηγίες του Οράτιου (*Ars Poetica* 333-44), στόχευε και στην τέρψη και στην αφέλεια του κοινού του, ενσταλάζοντας μαθήματα θητικής και συγχρόνως τέρποντας μ' ένα ελκυστικό μίγμα ειδυλλίου, ήθους, λυρισμού, θητορικής και θεάματος.

Ο Tasso, στο έργο του *Gerusalemme Liberata*, είχε σκοπό να εξάρει τον προστάτη του, τον δούκα της Φερράρας Alfonso, με μιαν αφήγηση για την πρώτη σταυροφορία (1095-9), στην οποία παρουσιάζονται τα κατορθώματα του υποτιθέμενου προγόνου του δούκα, του πολεμιστή Rinaldo. Ο ηγέτης των Σταυροφόρων Godefroi de Bouillon κατάφερε, μετά από μακρόχρονη πολιορκία, να απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ από τη μουσουλμανική κυριαρχία,

επιτρέποντας έτσι στους Χριστιανούς προσκυνητές να τελούν ελεύθερα τη λατρεία τους στον Πανάγιο Τάφο. Επειδή κατά τα τέλη του 16ου αιώνα ήταν δύσκολο να φτάσει κανείς ώς εκεί, πολλοί Χριστιανοί, ιδιαίτερα μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, ονειρεύονταν μια νέα σταυροφορία, που θα απελευθερώνει την Ιερουσαλήμ, καθώς και την Κωνσταντινούπολη, από τους Οθωμανούς δυνάστες της. Εφόσον η Κρήτη ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη σε μια οθωμανική επίθεση και εθεωρείτο από ορισμένους ως αληρονόμος του Βυζαντίου, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς το ενδιαφέρον του Χορτάτση γι' αυτό το θέμα. Μάλλον γι' αυτό τον λόγο ονόμασε τον δικό του βασιλιά της Ιερουσαλήμ Σολιμάνο, αν και πρέπει να γνώριζε (μια που ήξερε πολύ καλά ολόκληρο το ποίημα) ότι ο Tasso τον ονόμαζε Aladino· ο Solimano, που αποκαλείται επίσης «il Soldan», είναι στρατηγός του βασιλιά. Αν ληφθεί υπόψη η ευγένεια του χαρακτήρα που αποδίδει στον βασιλιά Σολιμάνο στα ιντερμέδια 3-5 (τονίζοντας την επιμονή του να τηρεί τις υποσχέσεις του), είναι πιθανόν να πήρε στοιχεία για την εικόνα του από τον Οθωμανό σουλτάνο Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή (που πέθανε στα 1566), τον οποίο αποκαλούσαν «Νομοδότη» οι Μουσουλμάνοι και ο οποίος φημίζοταν για τη δικαιοσύνη του.¹⁰ Ο βασιλιάς δεν ονομάζεται Σολιμάνος στον κατάλογο των προσώπων του ιντερμέδιου 5, παρουσιάζεται όμως με την ίδια σχετική συμπάθεια. Παρομοίως, οι «άπιστοι» κυρίαρχοι της πόλης ονομάζονται «Τούρκοι».

Τα ιντερμέδια του Ρινάλδου και της Αρμίδας μπορούν επομένως να ερμηνευθούν ως έκκληση για σταυροφορία (πβ. *Ger. Lib.* I 4). Πρόκειται όμως για ένα πάρα πολύ ιδεαλιστικό είδος σταυροφορίας, που απαιτεί απόλυτους κανόνες ιπποτικής αρετής και την ελάχιστη δυνατή αιματοχυσία και διαρπαγή. Οι δύο συμπλοκές μορέσκας (=με παντομίμα) στα ιντερμέδια 3 και 4 συμβολίζουν δέσμαια κανονικές μάχες: όμως η μεγαλοψυχία του Γοφρέδου, που επιτρέπει στον Σολιμάνο να φύγει σώος με την οικογένειά του και τους θησαυρούς του, έρχεται σε εκπληκτική αντίθεση με το αιματηρό τέλος του έπους του Tasso, όπου ο βασιλιάς Aladino πεθαίνει πέφτοντας, κυριολεκτικά, στην τελική μάχη και οι Σταυροφόροι σκοτώνονται, λεηλατούν και βιάζονται, ώσπου να τους επαναφέρει σε τάξη ο διοικητής τους. Ο Χορτάτσης ανέπτυσσε νύξεις που απαντούν στον Tasso για «ανθρωπιστικότερο» τρόπο πολέμου: αναρωτιέται όμως κανείς μήπως ήταν επηρεασμένος και από προσωπική αποδοκιμασία της επίθεσης των Σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη στα 1204, η οποία, παρεμπιπτόντως, οδήγησε στην παραχώρηση της Κρήτης στους Βενετούς.

Η διασκευή σε θεατρικό κείμενο ενός προϋπάρχοντος λογοτεχνικού έργου πάντοτε συνεπάγεται απλοποίησεις· και ο Χορτάτσης απλούστευσε πολύ τις διάφορες τοποθεσίες της *Gerusalemme Liberata* στα ιντερμέδια του Ρινάλδου

και της Αρμίδας. Η ομιλία του Δαίμονα, που λειτουργεί, όπως παρατήρησε ο Pecoraro, ως πρόλογος της ιστορίας, προέρχεται από ένα συμβούλιο των δαιμόνων στην κόλαση· ο Χορτάτσης μετέφερε το συμβούλιο στον κήπο της Αρμίδας, με την πρόφαση ότι οι δαίμονες μόλις τον κατασκεύασαν. (Στο έργο του Tasso, η Armida φτιάχνει το βασίλειο της στην κορυφή του βουνού αποκλειστικά με μάγια, «*per incanto*».) Οι Σταυροφόροι στον Tasso είναι εφοδιασμένοι μ' ένα χουσό ραβδί (για να υποτάξουν τα άγρια θηρία), έναν χάρτη (για να τους οδηγεί μέσα σ' έναν λαβύρινθο) και μιαν αδαμάντινη ασπίδα (για να δείχνει στον Rinaldo την άσωτη αντανάκλασή του): οι Σταυροφόροι του Χορτάτση είναι οπλισμένοι μόνο με τα κανονικά τους όπλα και το ραβδί. Αργότερα, η έκκληση της Αρμίδας στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ αποτελεί διασκευή της προσφώνησής της στον βασιλιά της Αιγύπτου στο στρατόπεδό του στη Γάζα· ο Χορτάτσης αγνόησε τη συμβολή των αιγυπτιακών δυνάμεων στην τελική μάχη, που έγινε μετά την είσοδο στην Ιερουσαλήμ αλλά πριν από την απελευθέρωση του Τάφου. Η αντιπαράθεση απλώς Χριστιανών και Τούρκων είναι το μόνο που χρειάζεται.

Αν και ο Χορτάτσης θα έπρεπε, φυσικά, να προσαρμόσει τα κουστούμια και τα σκηνικά του στα διαθέσιμα χοήματα, μελετώντας κανείς το έργο του Tasso μπορεί να πάρει μια ιδέα της αρχικής οπτικής σύλληψής του. Ο Tasso περιγράφει το συμβούλιο των δαιμόνων με ανατριχιαστικό θεατρικό τρόπο: ο Pluton με το σκήπτρο του καταλαμβάνει το κέντρο της σκηνής και είναι τεράστιος, με κέρατα, κόκκινα μάτια και φωνή ταύρου· οι μικρότεροι δαίμονες, άλλοι με φιδίσια μαλλιά και μακριές ουρές, άλλοι όμοιοι με τις Άρπιες κτλ., παίρνουν θέση αριστερά και δεξιά. Ο κήπος περιγράφεται σαν ένα μέρος με λιμνούλες και τρεχούμενα νερά, ποικιλόχρωμα φυτά, δέντρα και χορτάρια, ηλιόλουστους λοφίσκους, σκιερές κοιλάδες και σπηλιές — ένας τυπικός ιταλικός «γκροτέοκος» κήπος που μιμείται το φυσικό τοπίο. Αυτό που παρουσιάζει ο Χορτάτσης μοιάζει περισσότερο μ' ένα κρητικό περιβόλι με οπωροφόρα δέντρα και δρύνη. Η σκηνή της έκκλησης της Armida στον βασιλιά της Αιγύπτου, που είναι καθισμένος στον θρόνο, σχεδιάζεται εντυπωσιακά από τον Tasso· μπαίνει, ντυμένη τοξότισσα πάνω σ' ένα άρμα πολύτιμα κοσμημένο, ωραία αλλά απειλητική. Εδώ, ωστόσο, ο Χορτάτσης είχε άλλες ιδέες: το άρμα δεν ήταν δυνατόν να παρουσιαστεί με τόσους ανθρώπους πάνω στη σκηνή και η Αρμίδα φοράει μεγαλοπρεπές και θελκτικό ένδυμα.

Οι ακόλουθοι της Αρμίδας δεν υπάρχουν στον κήπο του Tasso. Ο Χορτάτσης έφτιαξε αυτό τον χορό από μια εμφάνιση της Armida στο Μαγεμένο Δάσος αργότερα στο ποίημα,¹¹ πριν από την οποία εμφανίζονται νύμφες που χρειάζονται, τραγουδούν και καλωσορίζουν τον Rinaldo. Στην κρητική διασκευή, η

¹⁰ Bl. Harris και Levey 1975, λήμμα *Sulayman I*.

¹¹ *Ger. Lib.* XVIII 26-31.

τιμητική υποδοχή που επιφυλάσσεται στον Ρινάλδο στον κήπο ίσως οφέλει κάτι σε μνήμες από τις επίσημες τελετές υποδοχής των Βενετών αξιωματούχων που επισκέπτονταν την Κρήτη, οργανωμένες πολλές φορές από την τοπική ακαδημία. Ο κήπος όμως συμβολίζει κυρίως τις αμαρτίες της αισθησιακής ηδονής και τους κινδύνους της μαγείας. Παρόλο που η ειλικρίνεια της Armida αμφισθητείται καμιά φορά στον Tasso, ειδικά στα πρώτα επεισόδια, ο Ιταλός ποιητής μιούζει να ξεχνά κάποτε ότι πρόκειται για μάγισσα, σύμμαχο του Διαβόλου. Όχι όμως και ο Χορτάτος, για τον οποίο το ότι ερωτεύτηκε τον Ρινάλδο δεν δικαιολογεί τίποτε. Ο Ρινάλδος του δεν υπόσχεται, αμέσως μετά τη διάσωσή του, να γίνει ο ιππότης της: δεν την ακολουθεί στο πεδίο της μάχης ούτε την εμποδίζει να αυτοκτονήσει ούτε την παίρνει στην αγκαλιά του καθώς λιποθυμάει ούτε υπόσχεται να την παντρευτεί αν γίνει Χριστιανή. Η Αρμίδα του Χορτάτου παραμένει σταθερά η κακιά γόησσα που συνωμότησε για να κρατήσει τους Χριστιανούς έξω από την Ιερουσαλήμ από τη στιγμή που οι πολεμιστές της σκοτώνονται (ιντερμέδιο 3), η απειλή που έθετε εκλείπει κ' έτοι δεν αναφέρεται πια. Ο Ρινάλδος πρέπει να παλέψει για τη μοίρα του, αποποιούμενος όλα όσα δρήκε στον κήπο, έρωτα, μουσική, πολυτέλεια, ευωχίες και απραξία: μόνο έτοι μπορεί να είναι άξιος Χριστιανός ιππότης, που ανταποκρίνεται στην υποχρέωση αγαμίας και ασκητισμού. Ίσως ο Χορτάτος να είχε συζήτησε με τον Αντώνιο Αχέλη¹² για το στρατιωτικό και θρησκευτικό τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών, που στα 1565 κατάφεραν να αποκρούσουν μια οθωμανική επίθεση στη Μάλτα.

Το επεισόδιο της Sofronia και του Olindo είναι κοντά στην αρχή του έπους του Tasso, πριν από την έναρξη της πολιορκίας, και φαίνεται φτιαγμένο για να δείξει τα δεινά της «σκλαβωμένης» χριστιανικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ. Το κρητικό ιντερμέδιο θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε γραφτεί για να παρασταθεί στη σειρά της Αρμίδας και του Ρινάλδου, ίσως μετά το ιντερμέδιο 2, όπου υπάρχει αλλαγή σκηνικού,¹³ ως σύντομο κομμάτι που αντιπαραβέτει τον ιερό και τον εγκόσιμο έρωτα. Στον Tasso η ιστορία αρχίζει με την αίτηση του Ισμέν να τοποθετηθεί στο τζαμί μια χριστιανική εικόνα της Παναγίας, καθώς έτσι, πιστεύει, θα προστατευθεί η πόλη από τους Σταυροφόρους. Η εικόνα αφαιρείται από τη χριστιανική εκκλησία, εξαφανίζεται όμως μόλις τοποθετηθεί στο τζαμί, υποτίθεται από θεία ενέργεια. Ο τυραννικός γέρος βασιλιάς υποψιάζεται για την κλοπή τους Χριστιανούς: έξαλλος, διατάζει την

¹² Ο Αχέλης είναι ο συγγραφέας ενός ποιήματος για την πολιορκία της Μάλτας (τυπώθηκε στη Βενετία στα 1571, νεότερη έκδοση από τον Pernot 1910) αναμένεται νέα έκδοση από τον Στέφανο Κακλαμάνη). Εφόσον και οι δύο είχαν γεννηθεί στο Ρέθυμνο και έγραψαν στίχους στη δημόδη κρητική διάλεκτο, είναι πολύ πιθανόν να γνωρίζονταν.

¹³ Μια εξωτερική άποψη της Ιερουσαλήμ διαδέχεται τον μαγεμένο κήπο.

καταστροφή τους διά πυρός και σιδήρου. Άλλα τότε ακριβώς εμφανίζεται η Sofronia, μια Χριστιανή νέα, και δηλώνει ότι γνωρίζει την ταυτότητα του κλέφτη. Ο Aladino, βάζοντας στο μάτι τα κάλλη της, προθυμοποιείται να υποσχεθεί ότι, αν τον αποκαλύψει, θα τιμωρηθεί μόνον ο κλέφτης. Μένει κατάπληκτος όταν η κόρη ομολογεί ότι εκείνη πήρε την εικόνα και την έκαψε για να τη σώσει από τη βεδήλωση. Εξαγριωμένος, βάζει να τη δέσουν στην πυρά. Ο Olindo, που είναι κρυφά ερωτευμένος με την ενάρετη κόρη, την αναγνωρίζει και λέει στον βασιλιά ότι είναι τρελή και ότι αυτός είναι ο ένοχος. Η Sofronia διαμαρτύρεται ότι το δίκαιο είναι να τιμωρηθεί εκείνη. Ο βασιλιάς αποφασίζει να πεθάνουν και οι δύο. Η Clorinda, μια πολεμίστρια, φτάνει και συμπονεί το ζευγάρι: ζητά, ως προκαταβολή για τις υπηρεσίες της ενάντια στους Σταυροφόρους, να συγχωρηθούν. Απρόθυμα, ο βασιλιάς τής κάνει τη χάρη, αλλά εξορίζει τους ερωτευμένους από την Παλαιστίνη.

Ο Χορτάτος δελτίωσε πολύ αυτή την ηθοπλαστική ιστορία του παραλίγο μαρτυρίου, προσθέτοντάς της ένα στοιχείο μυστηρίου (ποιος πήρε την εικόνα;) και κάνοντας πιο ενδιαφέρουσα τη διαμόρφωση των προσώπων. Το ιντερμέδιο αρχίζει όταν η εικόνα έχει ήδη εξαφανιστεί: ο βασιλιάς έχει αποφασίσει ότι θα κασούν όλοι οι Χριστιανοί, εκτός κι αν ο κλέφτης ομολογήσει. Ο Ισμέν, που παρουσιάζεται ως το κακό δαιμόνιο ενός κατά τα άλλα μετριοπαθή μονάρχη, τον παρακινεί να προσειπεί σε άμεσα αντίποινα: οι Χριστιανοί είναι συνασπισμένοι με τους Σταυροφόρους και έκλεψαν την εικόνα για να ανατρέψουν τα μάγια του. (Ο Χορτάτος αργείται την ιδέα ότι μια χριστιανική εικόνα θα προστάτευε ένα μη χριστιανικό καθεστώς.) Ο βασιλιάς, αν και θυμωμένος, επιμένει να περιμένει ώς την ώρα που έχει ορίσει. Η Σωφρονία, προτού ομολογήσει, του αποσπά την υπόσχεση ότι θα σωθούν οι άλλοι Χριστιανοί. Την εκφοβίζει με αυταρχικές ερωτήσεις (ο βασιλιάς του Tasso είναι ηπιότερος σ' αυτό το σημείο) και, όταν εκείνη προσβάλλει τη θρησκεία του, στέλνει στρατιώτες να φέρουν ξύλα για την πυρά. Ακολουθεί τότε μια σκηνή που δεν υπάρχει στον Tasso: η πρόταση του βασιλιά, που γίνεται μέσω του Ισμέν, να την πάρει στο σεράρι του αν απαρνηθεί την πίστη της και λατρέψει τον Μωάμεθ. Εκείνη μένει πιστή στον Χριστό, παρόλο που αυτό σημαίνει τον θάνατο της. Ο Ισμέν αθεί τον βασιλιά να ανακοινώσει τη θανατική της καταδίκη και επιβλέπει το στήσιμο της πυράς.

Η άφιξη του Ολίντου και ο συναγωνισμός του με τη Σωφρονία είναι περίπου όπως στο έργο του Tasso, οι ομιλίες όμως γίνονται πιο ανθρώπινες, αποκτώντας τόνους αγάπης: ακόμη και η Σωφρονία, την οποία οι επικριτές του Tasso έχουν χαρακτηρίσει παγερή, προδίδει την αρχή μιας αγάπης για τον Ολίντο, παρακαλώντας τον να λυπηθεί «τη νιότη του τη δροσερή». Ο βασιλιάς παραδέχεται ότι δεν ξέρει ποιον να πιστέψει: ο Ισμέν είναι εκείνος που προτείνει να τους κάψουν και τους δυο. Έτσι, οι ερωτευμένοι δένονται πλάτη με πλάτη στην πυρά — ένα συγκινητικό θέαμα. Ο Ολίντος θρηνεί για τη μοίρα

της Σωφρονίας και την ανολοκλήρωτη αγάπη τους, ενώ η άγια παρθένα αποδοκιμάζει τις υλικές του σκέψεις και του λέει να στρέψει το βλέμμα στον ουρανό. (Ο Olindo του Tasso κλαίει, ενώ η Sofronia, σιωπηλή αλλά ακλόνητη, κοιτάζει εκστατικά προς τα πάνω.) Η άφιξη της Κλορίντας αντιμετωπίζεται λιτά από τον Χορτάτση, με τις ελάχιστες δυνατές διευκρινίσεις. Λύνει εν μέρει το μυστήριο, εξηγώντας στον βασιλιά ότι η ομολογία της Σωφρονίας είχε κίνητρο την αγάπη του Χριστού, ενώ του Ολίντου την αγάπη της Σωφρονίας. Η ερμηνεία της ότι ο Μωάμεθ μηχανεύτηκε την εξαφάνιση επειδή δεν θέλει εικόνες στα τζαμιά δεν πείθει ένα χριστιανικό ακροατήριο, το οποίο θα σκεφτεί, φυσικά, μια διαφορετική εξήγηση. Κατατροπώνει τον φαύλο Ισμέν με την περιφρόνησή της για μια νίκη που οφείλεται περισσότερο στα μάγια παρά στη γενναιότητα. Ο βασιλιάς συγχωρεί ευσπλαχνικά το ζευγάρι και τους αφήνει ελεύθερους να πάνε στα σπίτια τους. Ο βασιλιάς και η συνοδεία του αποσύρονται αφού οι ερωτευμένοι εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους και η Σωφρονία δέχεται με χαρά την πρόταση γάμου του Ολίντου. Έτσι, η ερωτική πίστη και η θρησκευτική σταθερότητα ανταμείβονται και δίνονται δύο παραδείγματα γυναικείου ηρωισμού, αρετής και ευφυΐας σε αντιδιαστολή με τις δολοπλοκίες της Αρμίδας.

Το ιντερμέδιο 9, αν και δεν είναι, νομίζω, έργο του Χορτάτση, έχει πλοκή που μπορεί να προϊόλθει από δύο επεισόδια του έπους του Tasso. Στο IV της *Ger. Lib.*, η Armida λέει μια ψεύτικη ιστορία, πως ξέφυγε από έναν κακό θεό, που σχεδίαζε να της πάρει το βασίλειό της· αρνείται να παντρευτεί τον γιο του, ενώ το φάντασμα της μητέρας της την προειδοποιεί ότι εκείνος θέλει να τη σκοτώσει. Αργότερα (VII), η ενάρετη πριγκίπισσα Ermilia, που είναι τρελά ερωτευμένη με τον Tancredi, δραπετεύει από τους απαγωγείς της φρογώντας μια δανεική πανοπλία, καταφεύγει σ' έναν καλό γέρο βοσκό και τη γυναίκα του και ντύνεται βοσκοπούλα. Υπάρχει μια ελαφρά ομοιότητα ανάμεσα στα ονόματα Ermilia και Nerina.¹⁴ Στην ουσία, ωστόσο, το ιντερμέδιο είναι μια οριμαντική ιστορία δύο ερωτευμένων που ξαναδρίσκονται μετά από μακροχρόνιο χωρισμό, με κάποια δόση στρατιωτικής προπαγάνδας στο ειρωνικό σχόλιο για την ανικανότητα των βοσκών στα όπλα. Αυτό θα ταίριαζε τόσο στους αγύμναστους άνδρες που στρατολογούνταν από την κορητική ύπαιθρο όσο και στους Βενετούς φεουδάρχες, που ήταν πολύ οκνηροί για να ασκηθούν στρατιωτικά. Υπήρχε ανάγκη να είναι σε θέση οι κάτοικοι της Κρήτης να υπερασπίσουν το νησί ενάντια στην οθωμανική εισβολή· ο Foscarini (που υπήρχε στην Κρήτη στα 1574-7), όπως και άλλοι Βενετοί γενικοί προνοητές, έδινε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση του ιππικού και του πεζικού. Ίσως και

¹⁴ Βλ. Bancroft-Marcus 1977: 11 και Pecoraro 1972: 398, σημ. 53. Ο Pecoraro επισημαίνει ότι το όνομα Nerina απαντά στον Aminta του Tasso, από τον οποίο πήρε υλικό ο Χορτάτσης για την *Panώραια* και την *Eρωφύλη*.

ο συγγραφέας των ιντερμεδίων του Ρινάλδου και της Αρμίδας να είχε κατά νου έναν τέτοιο προπαγανδιστικό στόχο.

ΤΑ INTEPMEDIA ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ANGUILLARA

Η τεχνική της διασκευής είναι βασικά η ίδια με εκείνη των ιντερμεδίων που προέρχονται από τον Tasso, αλλά ο τόνος είναι μάλλον ελαφρότερος, με εξαιρεση το ιντερμέδιο της Πολυξένης (αρ. 8), που θα σχολιασθεί τελευταίο. Αντίθετα με τον Anguillara, ο Χορτάτσης δεν περιορίζόταν από την ανάγκη πιστής απόδοσης των Μεταμορφώσεων του Οβιδίουν αναζητούσε ευχάριστα δραματικά σκετς, όχι αναγκαστικά με μεταμορφώσεις, τα οποία θα απολάμβανε το κορητικό κοινό. Αισθανόταν επομένως ελεύθερος να αλλάξει ορισμένα πράγματα στην πλοκή.

Η ιστορία του Γλαύκου, της Κίρκης και της Σκύλλας καταλαμβάνει αρκετή έκταση στον Anguillara. Η Σκύλλα, μια όμορφη κόρη από τη Μεσσήνη, ακούει τις εκμυστηρεύσεις της θαλάσσιας νύμφης Γαλάτειας, όταν την ξεχωρίζει από μακριά ο Γλαύκος και την ερωτεύεται. Τη φλερτάρει, αφηγούμενος την ιστορία της μεταμόρφωσής του σε θαλάσσιο θεό, αλλά εκείνη φεύγει τρέχοντας, απωθημένη από την παράξενη όψη του (μακριά πράσινη γενειάδα, ουρά ψαριού κτλ.). Η κορητική διασκευή (ιντερμέδιο 6) αρχίζει εκεί που ο Γλαύκος έρχεται να συμβουλευτεί τη μάγισσα Κίρκη. Οι δύο τοποθεσίες στον Anguillara —η παραλία κοντά στη Μεσσήνη και το ακρωτήριο του Λατίου, όπου ζει ο Γλαύκος— συγχωνεύονται, για να επιτευχθεί η «ενότητα του χώρου», σε ένα ποιμενικό σκηνικό με δρύση, τη σκηνογραφία και των άλλων μυθολογικών ιντερμεδίων.

Ο τόνος του ιντερμεδίου είναι τόνος ελαφράς ιλαροτραγωδίας. Ο Γλαύκος παρουσιάζεται ως ερωτοχτυπημένος θαλάσσιος θεός· αρνείται να εννοηθεί ότι είναι ορατά δρεγμένος, μια που μόλις βγήκε από το νερό. Στον χαιρετισμό της, η Κίρκη εκδηλώνει μια κάποια ευαισθησία για τη θεϊκή του δύναμη και την ωραία του εμφάνιση. (Ο Anguillara δρίσκει αναγκαίο να εκθέσει την ερωτική της διάθεση σε μιαν αφηγηματική παρένθεση· ο Χορτάτσης το κάνει αυτό μέσω του διαλόγου.) Όταν ο Γλαύκος την παρακαλεί για κάποιο ξόρκι που να κάνει τη Σκύλλα να τον ποθήσει, η Κίρκη, αδιάντροπα, προσφέρεται η ίδια, καμαρώνοντας για τη θεία καταγωγή της, τις μαγικές της ικανότητες και το πλήθος των εραστών της. Ο Γλαύκος προσπαθεί να είναι διακριτικός· εκθειάζει την ομορφιά της Κίρκης (ο Γλαύκος του Anguillara είναι λιγότερο αβρός), λέει όμως ότι έχει ήδη δώσει την καρδιά του στην ωραία Σκύλλα. Προφανώς οι παρθενικές χάρες της Σκύλλας ξεπερνούν τα άλλα προσόντα της Κίρκης.

Εφόσον ο Anguillara διηγείται την υπόλοιπη ιστορία σε αφηγηματική μορφή, ο Χορτάτσης δημιουργήσει τις ομιλίες που ακολουθούν και επέφερε ακόμη

πολλές αλλαγές στη δράση. Στην ιταλική εκδοχή, η Κίρκη βάζει αμέσως μπροστά να εκδικηθεί τη Σκύλλα και δεν λέει πια λέξη στον Γλαύκο, που την παρακολουθεί και την ακολουθεί καθώς παρασκευάζει ένα απαίσιο φίλτρο, τρέχει πάνω στη θάλασσα και ρίχνει το υγρό στον όρμο όπου συνηθίζει να κάνει μπάνιο η Σκύλλα. Η άτυχη Σκύλλα κολυμπά και μεταμορφώνεται από το στήθος και κάτω σε τριχωτή σκύλα, μαινόμενη με λύσσα. Στο κορητικό ιντερμέδιο, το κοινό αρχικά δεν μαθαίνει ότι η Κίρκη έχει κακές προθέσεις, αν και η υποκρισία της φαίνεται σε αντιφατικές φράσεις, τις οποίες ο Γλαύκος είναι πολύ κουτός ή αποβλακωμένος για να προσέξει. Η Κίρκη κάνει μάγια στην πηγή, αφού η Σκύλλα πλένεται και πίνει εκεί νερό, καλώντας ονομαστικά τους δαιμονες από την κόλαση αυτό και τα παράξενα φώτα που δείχνουν ότι πέτυχαν τα μάγια της είναι τροποποιήσεις που έγιναν με προφανή θεατρικά κίνητρα. Αφού απομακρύνει τον Γλαύκο, η μάγισσα αποκαλύπτει το διαβολικό της σχέδιο να μεταμορφώσει τη Σκύλλα σε σκύλα. Γίνεται φανερό τώρα ότι η υπόσχεσή της να κάνει τη Σκύλλα να ακολουθεί τον Γλαύκο σαν σκύλα στην εποχή της ήταν συγκαλυμμένη απειλή. Φεύγει και αφήνει τη σκηνή ελεύθερη για ένα χαριτωμένο και πολύ διαφορετικό θέαμα κοριτσίστικης αθωότητας. Μπαίνει η Σκύλλα με τις φίλες της (άλλος ένας χορός γυναικών: ο Χορτάτσης τους αγαπούσε, όπως δείχνει και η *Ερωφίλη*) και χορεύουν κάμποσο. Άλλα η μοιραία στιγμή πλησιάζει: η Σκύλλα πηγαίνει στην πηγή να δροσιστεί. Η μεταμόρφωσή της φαίνεται ότι θα καλυπτόταν από τις άλλες κοπέλες, που θα μαζεύονταν γύρω της εκείνη την ώρα: μάλλον θα ήταν πλήρης (χορησμοποιούσαν άραγε κάποιο εκπαιδευμένο σκυλί;). Όταν επιστρέφει ο Γλαύκος, ο Χορός του δείχνει την καλή του μεταμορφωμένη, η οποία, κάπως γελοία, του επιτίθεται. Οι θρήνοι του, καθώς συνειδητοποιεί το διπλό παιχνίδι της Κίρκης, διακόπτονται από την καταιγίδα που τους διώχνει όλους από τη σκηνή. Αυτό το ιντερμέδιο έχει κυρίως σκοπό το θέαμα, αλλά η εικόνα της κακίας της Κίρκης και της ευπιστίας του Γλαύκου είναι θαυμάσια δοσμένη και λειτουργεί ως παραδειγματικό μάθημα του τι παθαίνει κανείς αν καταφέγγει σε μάγισσες (και τέτοιες υπήρχαν πολλές στην Κρήτη εκείνης της εποχής).¹⁵

Στο ιντερμέδιο 7, ο Χορτάτσης έχει μετατρέψει και πάλι ένα κυρίως αφηγηματικό κείμενο του *Anguillara* σε θεαματικό εργάκι με λεπτούς τόνους στην παρουσίαση των προσώπων. Στην ιταλική εκδοχή, οι Αργοναύτες, με αρχηγό τον Ιάσονα, φτάνουν στην Κολχίδα και ζητούν από τον βασιλιά το χρυσόμαλλο δέρας. Για να το αποκτήσουν, πρέπει να ξέψουν δυο άγριους ταύρους, να οργάνουν το χώμα, να το σπείρουν με δόντια δράκοντα, να νικήσουν τους πολεμιστές που θα ξεφυτρώσουν και να αποκοινήσουν τον φύλακα-δράκοντα. Η Μήδεια, η κόρη του βασιλιά, ερωτεύεται τον Ιάσονα, ο οποίος εκμεταλλεύεται τον έρωτά της για να έχει τη δοήθειά της (ξέρει να κάνει μάγια με τα βότανα).

¹⁵ Π6. Στάθης B 73-5.

Αφού παλέψει με τη συνείδησή της, συγκατατίθεται, με τον όρο ότι θα την παντρευτεί όταν φτάσουν στην Ελλάδα. Του μαθαίνει μετά τα μάγια που είναι απαραίτητα για να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας. Οι Αργοναύτες που παρακολουθούν ζητωκραυγάζουν καθώς ο Ιάσονας αντιμετωπίζει τους ταύρους, τους πολεμιστές και τον δράκοντα. Φεύγουν με το πλοίο τους, παίρνοντας μαζί τους το δέρας και τη Μήδεια.

Το κορητικό ιντερμέδιο αρχίζει μετά το ξέψιμο των ταύρων και πριν από τη σπορά, εκτός και αν το ξέψιμο παριστανόταν αρχικά πριν από την έναρξη του διαλόγου. Η Μήδεια εξηγεί στον Ιάσονα τι πρέπει να κάνει και του ζητάει διαβεβαιώσεις για τον έρωτά του. Η απάντηση του Ιάσονα είναι γεμάτη από εκφράσεις σχετικές με «δέσμευση» και ακούγεται κάπως συγκαλυμμένη αμφιβάλλει κανείς για την ειλικρίνειά του. Δεν είναι σαφές σε ποιο σημείο σπέρνει τους «σπόρους», σύντομα όμως ανεβαίνουν στη σκηνή οι πολεμιστές κραδαίνοντας τα σπαθιά τους. Ο Ιάσονας καταπτοείται χωρίς να κάνει καμιά προσπάθεια να τους πολεμήσει, πετάει τη μαγική πέτρα που τους στρέφει τον έναν ενάντια στον άλλο. (Τα πτώματα ίσως στοιβάζονται σε μιαν άκρη, προκειμένου ν' αφήσουν χώρο για τη μάχη με το τέρας.) Εμφανίζεται ο δράκοντας: και πάλι τρομοκρατείται ο Ιάσονας και τον υποτάσσει χωρίς προσπάθεια, ρίχνοντας πάνω του μαγικά βοτάνια. Αυτή η μικροψυχία και η αποκλειστική του εξάρτηση από τα μάγια δεν είναι καθόλου κολακευτικές γι' αυτόν, όταν μάλιστα συγκριθούν με την ανδρεία των Σταυροφόρων στο ιντερμέδιο 2: εκείνοι δοκιμάζουν να σκοτώσουν με τα σπαθιά τους τα τέρατα προτού χρησιμοποιήσουν το μαγικό φαδό.

Η Μήδεια επιστρέφει και τον παρακινεί να φύγουν την ίδια στιγμή, προτείνοντας να αναστήσει τους πολεμιστές για να καλύψουν την υποχώρησή τους. Εντελώς αδιάφορος, της λέει «Οπως θέλεις, αγαπητή μου» και την αφήνει μόνη να εκτελέσει το σχέδιό της. Η Μήδεια διατάζει τα πτώματα να αναστηθούν, ραντίζοντάς τα με νερό της πηγής από το στόμα της: σηκώνονται, με τη δεόντως ανατριχιαστική παντομίμα ασφαλώς, και την ακολουθούν έξω από τη σκηνή. Πέρα από το άμεσο θεατρικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας σκηνής, δίνεται μια ιδέα και για τη μελλοντική σταδιοδρομία της Μήδειας, την οποία δεν πρόκειται να απολαύσει ο Ιάσονας. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στον *Anguillara*: η πλησιέστερη αναλογία δρίσκεται σε μια διασκευή του μύθου, κατά την οποία η Μήδεια καθυστερεί την καταδίωξη από τον πατέρα της κάνοντας κομμάτια τον αδελφό της και σκορπίζοντάς τα. Για τον Ιταλό ποιητή, η Μήδεια αδικήθηκε περισσότερο απ' ό,τι η ίδια αμάρτησε — μια άτυχη κοπέλα που την εκμεταλλεύτηκε ένας αδίστακτος ξένος. Του Χορτάτση, δεν του περισσεύει συμπάθεια για τις μάγισσες.

Το ιντερμέδιο 10 προέρχεται από την ιστορία του Πύραμου και της Θίσης, όπως την αφηγείται στο κείμενο του *Anguillara* η Αλκινόη στις αδελφές της, που συγκινούνται υπέροχα από το πάθος της. (Αυτό ίσως υποστηρίζει

την υπόθεση ότι τα ιντερμέδια αυτά προορίζονταν για «αγώνισμα κυριών», που άρχιζε με τον Πρόλογο του Απόλλωνα.) Οι δύο τους είναι πολύ ερωτευμένοι, αλλά ο γάμος τους εμποδίζεται από την έχθρα των γονιών τους. Από μια χαραμάδα στον τοίχο (π.β. το *'Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας* του Shakespeare), κάνουν σχέδια να κλεφτούν. Ο Πύραμος κάνει αντικλείδια του σπιτιού φεύγουν κρυφά από τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα, σκοπεύοντας να συναντηθούν στο δάσος και να πάνε σε μια μακρινή πόλη. Πρώτη φτάνει η Θίση, όμως φεύγει μακριά για να γλυτώσει από ένα λιοντάρι με αίματα στο στόμα, που τραβοδογάει το δέμα με τα ρούχα της και το πεσμένο πέπλο της. Τα ματωμένα ρούχα οδηγούν τον Πύραμο στο συμπέρασμα ότι η Θίση καταδροχίστηκε κ' έτσι μαχαιρώνεται· το αίμα του βάφει τους λευκούς καρπούς του διπλανού δέντρου. Η Θίση τον δρίσκει εκεί ετοιμοθάνατο και ρίχνεται πάνω στο ξίφος του. Προτού πεθάνει, αφηγείται με σδημένη φωνή την ιστορία τους σ' έναν περαστικό. Οι γονείς τους, που συμφιλιώνονται μέσα στη θλίψη τους, θάδουν το ζευγάρι σ' ένα μαρμάρινο μνήμα· από τότε, οι καρποί της μουριάς είναι κόκκινοι.

Ο Χορτάτος αρχίζει το ιντερμέδιο στο σημείο που η Θίση φτάνει στο οαντεδού. Μετά την ομιλία της στην οποία εκθέτει την κατάσταση, ακολουθεί τον Anguillara αρκετά πιστά (ακόμη και σε κάποια λογοπαίγνια με το αίμα, τα οποία θα προτιμούσε κανείς να είχε παραλείψει), χρησιμοποιώντας τις ομιλίες των δύο ερωτευμένων καθώς αυτοκτονούν. Παρά την εύλογη έκκληση του Πύραμου στη Θίση να μην ακολουθήσει το παράδειγμά του, εκείνη είναι έτοιμη να καρφώσει το μαχαίρι, όταν μια ουράνια φωνή τη σταματά, εξηγώντας ότι συμφιλιώθηκαν οι γονείς τους και ότι το τραύμα του Πύραμου δεν είναι θανάσιμο, αλλά μπορεί να γιατρευτεί με δίκταμο. Αυτό το μοτίβο μπορεί να προέρχεται από την *Gerusalemme Liberata* του Tasso, όπου η Erminia (που ξέρει από φαρμακευτικά βότανα) δένει τις πληγές του αγαπημένου της Tancredi με τα μαλλιά της, μόνο και μόνο γιατί δεν έχει δίκταμο ή σαφράνι. Πιστεύόταν ότι το δίκταμο φύτρωνε μόνο στις πλαγιές της Δίκτης στην Κερήτη και ήταν ευρύτατα γνωστός ο θρύλος για τις ιαματικές του ιδιότητες σε πληγές ελαφιών από βέλη. Αφού γιατρευτεί ο Πύραμος, πηγαίνουν να δρουν ένα λιγότερο δασωμένο μέρος κ' εκεί περιμένουν τους γονείς τους (και τον γάμο τους). Αυτή η πολύ κρητική αίσια έκβαση ίσως ήταν πειραματισμός στο νέο είδος της *tragedia di lieto fine* που είχε επινοήσει ο Giraldi, του οποίου η τραγωδία *Altile*, μια διασκευή με αύσιο τέλος της *Orbecche*, ήταν γνωστή στον Χορτάτο.¹⁶

Το ιντερμέδιο 11 είναι ένα μάλλον επιπλόαιο θέαμα για μιαν απελπισμένη κόρη, με μια εντυπωσιακή μάχη με τέρας. Στον Anguillara, ο Περσέας πετά πάνω από την Αιθιοπία με το φτερωτό του άλογο, τον Πήγασο, όταν διέπει

¹⁶ Bancroft-Marcus 1978: 143-4.

μιαν αξιαγάπητη κοπέλα δεμένη γυμνή σ' έναν δράχο στην ακτή. Μαθαίνει από τις σπασμένες, ντροπαλές κουδέντες της ότι είναι η πριγκίπισσα Ανδρομέδα, καταδικασμένη να καταδροχθίστει από ένα θαλάσσιο τέρας για να εξιλεωθεί η αλαζονεία της μητέρας της. Καθώς πλησιάζει η πελώρια φάλαινα, η Ανδρομέδα στριγγίζει και οι γονείς της θρηνούν. Ο Περσέας υπόσχεται στους γονείς της να τη σώσει, με τον όρο ότι θα του τη δώσουν σε γάμο· δέχονται (χωρίς να ωρτήσουν την Ανδρομέδα). Ο Περσέας επιτίθεται στη φάλαινα από τον Πήγασο και τελικά την οδηγεί στ' ανοιχτά και την κάνει πέτρα με το κεφάλι της Μέδουσας (αργότερα χρησιμοποιείται από τις Νηρηίδες για να φτιάξουν κοράλλι). Επιστρέφει, ενώ τον επευφημεί το πλήθος που παρακολουθεί, και ζητάει τη νύφη του. Αφού ευχαριστήσουν τους θεούς, γιορτάζουν τον γάμο τους.

Όπως και με το ιντερμέδιο 6, ο Χορτάτος μεταφέρει τη δράση από την ακρογιαλιά σ' ένα δουκολικό σκηνικό· η Ανδρομέδα του είναι αλυσοδεμένη ανάμεσα σε δύο δέντρα. Ισως είναι μισόγυμνη, μια και στην αρχή έχει χαμηλωμένο με σεμνότητα το πρόσωπό της. Αφού ακούσει την ιστορία της, ο Περσέας αρνείται να πιστέψει ότι ο θάνατός της είναι θέλημα των θεών και κηρύσσεται υπερασπιστής της. Πολεμά το τέρας (λιοντάρι; δράκοντα; αρκούδα;) με την ανδρεία Χοιστιανού ιππότη. Μόνο αφού το σκοτώσει, συστήνεται ως γιος του Δία (και της Δανάης) και εγγονός του Αγχίση και ζητά το χέρι της. Η Ανδρομέδα δέχεται με προθυμία, αφού είναι και οι δύο από ευγενική γενιά!

Αφήσαμε τελευταίο το ιντερμέδιο 8, γιατί ο τόνος του είναι τραγικός και το θέμα του περισσότερο ιστορικό παρά μυθολογικό. Βρίσκεται στις *Μεταμορφώσεις* του Οβιδίου λόγω της μεταμόρφωσης της Εκάβης, από τη λύπη της, σε σκυλί. Το φάντασμα του Αχιλλέα παρουσιάζεται σε όραμα στον Αγαμέμνονα μετά την άλωση της Τροίας και απαιτεί να θυσιαστεί η Πολυξένη. Αφού συσκεφθεί με τον ιερέα Κάλχα, στέλνει τους άνδρες του να πάρουν την κοπέλα από την αγκαλιά της μητέρας της, καθώς μόνον έτσι θα ησυχάσει η θάλασσα. Η Πολυξένη μπαίνει περήφανα και, διέποντας τον γιο του Αχιλλέα Πύρρο να την κοιτάζει, τον προκαλεί να τη θυσιάσει· όμως κανένα ανδρικό χέρι δεν πρέπει να αιματωρώσει την παρθενική της αγνότητα και το πτώμα της πρέπει να δοθεί, όχι να πουληθεί, στην Εκάβη για να ταφεί. Είναι όμως ο Κάλχας εκείνος που τη θυσιάζει· και οι Έλληνες πηγαίνουν το πτώμα της στις Τρωάδες. Η Εκάβη θρηνεί αρκετή ώρα, υδρίζοντας τον Αχιλλέα· τελικά παραφρονεί, επιτίθεται στους Έλληνες και μεταμορφώνεται σε σκυλί.

Το κρητικό ιντερμέδιο αρχίζει με τους Έλληνες να συζητούν για ποιο λόγο εμποδίζει την επιστροφή τους η θυμωμένη θάλασσα· ο Αγαμέμνονας και ο Οδυσσέας συμφωνούν ότι είναι ανάγκη να γίνει μια εξιλαστήρια θυσία. Ξαφνικά, εμφανίζεται το φάντασμα του νεκρού Αχιλλέα και απευθύνεται σε όλους, απαιτώντας τη θυσία της Πολυξένης. Ο Αγαμέμνονας διστάζει, μη θέ-

λοντας να στερήσει τη χήρα του Πριάμου από το τελευταίο παιδί που της έχει μείνει. Ο Οδυσσέας επιμένει ότι είναι αναγκαίο και ο Πύρρος απειλεί με βία, αν δεν γίνει αυτό που ζήτησε ο πατέρας του. Ο Αγαμέμνονας υποχωρεί και, ενώ οι άλλοι πάνε να φέρουν την κοπέλα, σύλλογίζεται την τραγικότητα των ανθρωπίνων, όπως τη δείχνει η μοίρα του Πριάμου. Τα καθέκαστα της ζωής του Πριάμου μαρτυρούν ανεξάρτητη γνώση της ιστορίας του Τρωικού Πολέμου, ενώ ίσως υπάρχει και κάποιο προμήνυμα για την τύχη που περιμένει τον Αγαμέμνονα:

*Στη βασιλειά του εκάθετο πλούσος και μπορεμένος
κι' απ' ολωνών των βασιλιών του κόσμου ζηλεμένος.
Τράντα παιδιά 'χε ο άχαρος κ' εθώρει ομπροστά του
κι' ολημερνίς πασίχαρη εστέκετο η καρδιά του.
Όλοι τον προσκυνούσανε κι' όλοι τον εδουλεύαν
και χίλιοι τα θελήματα να κάμουν τογνρεύαν
και σ' έν' ανοιγοσφάλισμα των ομματιών του αντάμι
χίλιοι στρατιώτες έτρεμαν ομπρός του σαν καλάμι.
Κ' εις το 'στερο, σ' είντα 'πεσε! πρώτα ειδε σκοτωμένα
ομπρός του τα παιδάκια του τα πολυναγαπημένα
κ' ύστερα απόθανε κι' αυτός στο αίμα των παιδιών του
κ' η γης ετούτη εχόρτασε το αίμα το δικόν του
κ' η χώρα του ερήμαξε, πένθος εκαταστάθη
και τ' όνομά τζη εβούλιαξε κ' η ευγενειά τζη εχάθη.*

(Ιντερμέδιο 8, 61-74)

Όταν φέρονται την Πολυξένη, της μιλάει αυστηρά αλλά με συμπόνια, προσπαθώντας να τη συμφιλιώσει με τη μοίρα της (στον Anguillara υπάρχει απλώς μια νύξη στην αναγκαιότητα αποδοχής της θυσίας από το θύμα). Εκείνη συμφωνεί ότι ο θάνατος είναι προτιμότερος από τη σκλαβιά, ζητάει όμως έλεος για χάρη της μητέρας της. Ο Αγαμέμνονας της λέει ότι κάποτε χρειάστηκε να θυσιάσει την ίδια του την κόρη, την Ιφιγένεια ούτε αυτό προέρχεται από τον Anguillara. Η Πολυξένη περνά μια θλιβερή στιγμή κατά την οποία δειλιάζει, όταν ο Κάλχας της βάζει στο κεφάλι το στεφάνι της θυσίας· αλλά της λέει ότι θα πάει στον ουρανό (χριστιανικός αναχρονισμός, ίσως αναγκαίος για να ανακουφιστεί το κοινό). Εκείνη ανεβαίνει στον τάφο του Αχιλλέα και ο Κάλχας καλεί τον Πύρρο να τη θυσιάσει. Ο νεαρός της μιλάει σκληρά και επιχειρεί να τη φέρει στα γόνατά της· εκείνη τραβιέται με φρίκη από το δέρηλο άγγιγμά του. Μετά, γονατίζοντας μόνη της, λέει τα τελευταία της λόγια (εδώ ακολουθείται πιστά το κείμενο του Anguillara). Τελικά όμως είναι ο Πύρρος εκείνος που βυθίζει το μαχαίρι· ο Χορτάτσης παρακολούθησε την πρόκληση της ηρωίδας του ιταλικού επεισοδίου ώς τη λογική της έκβαση. Η εκτέ-

λεση της κοπέλας από αυτό τον αιμοδιψή νέο, με τα προσωπικά του κίνητρα, επιτείνει κατά πολύ τη συγκινητιακή δύναμη της θυσίας, ειδικά για όσους γνωρίζουν ότι ο Πύρρος είχε σκοτώσει έναν αδελφό και τον πατέρα της.

Ο Αγαμέμνονας λυπάται τη νεκρή κοπέλα και προσεύχεται να μαλακώσει τώρα ο Αχιλλέας. Όταν μπαίνει η Εκάδη, με τις υπηρέτριες της να στηρίζουν τα κλονισμένα της δίματα, της λέει γρήγορα την είδηση και οι Έλληνες αφήνουν τις γυναίκες στον θρήνο τους. Ο Χορτάτσης, φρονίμως, συντομεύει τον θρήνο της Εκάδης: γίνεται έτοι πιο συγκινητικός, χωρίς κατάρες, παραφροσύνη ή αναξιοπρεπίς μεταμορφώσεις. Οι πονεμένες γυναίκες παίρνουν την Πολυξένη για να τη θάψουν, σεβόμενες την επιθυμία της να μην την αγγίξει ανδρικό χέρι.

Ο Χορτάτσης, με βάση μια ξερή αφήγηση και τρεις ομιλίες, κατασκεύασε μια μίνι-τραγωδία μεγάλου πάθους και απόστρεμνου δάθους, με συνέπειες πίσω και πέρα από την ίδια την πράξη της θυσίας. Στον μονόλογο του Αγαμέμνονα, ίσως είχε επηρεαστεί από τους συλλογισμούς του Goffredo για «τη σκληρή ανθρώπινη τραγωδία» στο XX 73 της *Ger. Lib.* του Tasso ή από την περιγραφή του θανάτου του Πριάμου, με τα σχόλιά της για την καταστροφική του τύχη, στο II 506-58 της *Aineiádas* του Βιργιλίου, ιδίως από τους πέντε τελευταίους στίχους. Εφόσον η μορφή των ονομάτων είναι ελληνική και όχι ιταλική (π.χ. Οδυσσεύς αντί Ουλίσες, Πολυξένη αντί Πολισένα, Εκάδη αντί Έκουμπα), ίσως να είχε διαβάσει Όμηρο στο πρωτότυπο, όχι αναγκαστικά στη δημώδη διασκευή του Λουκάνη (16ος αιώνας: πανομοιότυπη ανατύπωση: Walton 1979). Ο τρόπος που χρησιμοποιεί τον χορό και η αίσθηση του τραγικού ήθους και διάνοιας υποδεικνύουν ότι είχε επίσης διαβάσει τους Έλληνες τραγικούς, ειδικά, ίσως, τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου, την *Αντιγόνη* του Σοφοκλή και την *Εκάδη* και την *Ιφιγένεια εν Αυλίδι* του Ευριπίδη. Αξίζει να σημειωθεί, τόσο για την Ερωφίλη όσο και για τα ιντερμέδια του Χορτάτση, ότι το κρητικό κοινό δεν είχε αντίρρηση στο να παριστάνονται επί σκηνής δίαιτοι θάνατοι, αν και θα αντιδρούσε ίσως με φρίκη, όπως ο Οράτιος, στη σφαγή παιδιών («*ne pueros coram populi Medea trucidet*»: «η Μήδεια δεν θα έπρεπε να σκοτώσει τα παιδιά της μπροστά στα μάτια του κοινού», *Ars Poetica* 185).

ΤΑ INTEPMEDIA ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΥ

Δεν είναι δυνατόν να γίνει συγκριτική μελέτη εκείνων των ιντερμέδιων που δεν γράφτηκαν από τον Χορτάτση και των οποίων οι πηγές είναι άγνωστες· ο γενικός τους χαρακτήρας φαίνεται από την περίληψή τους. Ωστόσο, η σχέση ανάμεσα στα δύο πρώτα ιντερμέδια του Φορτούνατου του Φόσκολου και τον *Adone* του Giambattista Marino αξίζει σίγουρα να διερευνηθεί, εφόσον ο Pecoraro επισημαίνει πειστικές αναλογίες, που δείχνουν περισσότερο άμεση

παρά έμμεση επίδραση. Υπάρχουν επίσης δομικές ομοιότητες και αρκετά πιστές παραφράσεις χωρίων που στηρίζουν την υπόθεσή του, αν και οι διαφορές είναι πολύ πιο εντυπωσιακές από τις ομοιότητες.

Ο *Adone* είναι ένα δυσνόητο εγκεφαλικό έργο, με είκοσι άσματα σε οπανα *rima*, γεμάτα αλληγορικούς συμβολισμούς. Παρά τα πολλά ωραία περιγραφικά χωρία του, είναι ανιαρό για μας σήμερα, έτσι που μοιάζει να γράφτηκε με σκοπό να μελετηθεί από λόγιους φιλοσόφους, οι οποίοι θα συζητούσαν μετά τη σημασία του με τους συναδέλφους τους σε κάποιο ακαδημαϊκό σεμινάριο. Τα κρητικά ιντερμέδια, αν και δεν τους λείπει κάποιο φιλοσοφικό στοιχείο, είναι σαφώς αμεσότερα και πιο ζωντανά, με ομιλίες φτιαγμένες για να παρουσιάσουν τα κύρια δεδομένα με τρόπο μεστό και ευχάριστο, καθώς και για να φανερώσουν τις αντικρουόμενες αξιώσεις των τριών θεατρών (ιντερμέδιο 16) και την προσωπικότητα των ομιλητών. Είναι φτιαγμένα για τη σκηνή, με σκοπό να παρασταθούν σ' ένα κοινό που αποτελείται τόσο από διανοούμενους όσο και από σχετικά αμαθείς.

Στο ποίημα του Marino, η Κρίση του Πάροη (άσμα II) είναι ένα από τα πολλά διακοσμητικά ανέκδοτα που συνδέονται χαλαρά με την ιστορία του Άδωνη. Οι τρεις θεές συμβολίζουν την επιλογή ανάμεσα στη ζωή της δράσης ('Ηρα), του στοχασμού (Αθηνά) και της αισθησιακής ηδονής (Αφροδίτη). Ο Πάροης κάνει τη συνηθισμένη ανθρώπινη επιλογή υπέρ του τρίτου. Ο ποιητής διηγείται πώς πέταξε η Διχόνοια στο τραπέζι του συμποσίου των θεών ένα χρυσό μήλο με την επιγραφή «να δοθεί στην ωραιότερη», προκαλώντας έτσι αντιζηλία στις θεές. Η διεκδίκηση της Ήρας υποστηρίζεται από τον άνδρα της τον Δία, της Αθηνάς από τον αδελφό της Απόλλωνα και της Αφροδίτης από τον εραστή της Άρη. Ο Δίας θεωρεί ότι είναι ακατάλληλος για κριτής, αφού συνδέεται και με τις τρεις υποψήφιες, αποφασίζει λοιπόν ότι το δραδείο πρέπει να απονείμει ο Πάροης, γιας του βασιλιά της Τροίας Πριάμου. Οι θεές βάζουν τα καλά τους και συνοδεύονται από τον Ερμή στις δασωμένες πλαγιές της Ίδης στη Φρυγία, όπου ζει ο Πάροης σαν βοσκός και ερωτοτροπεί με την Οινόνη (Ενοπ στα ιταλικά κ' έτσι Νένω στα κρητικά). Ο Ερμής του ανακοινώνει την απόφαση του Δία και ο Πάροης δέχεται απρόθυμα να εκτελέσει την εντολή. Μιλάει με τη σειρά της κάθε θεά, δηλώνοντας ότι εκείνη δικαιούται να πάρει το μήλο: ο Πάροης απαντά σε κάθε μία με ευγένεια, αλλά χωρίς να παίρνει θέση. Ανίκανος να αποφασίσει, τους ζητάει να βγάλουν τα ρούχα τους. Η Αφροδίτη του κάνει πρόθυμα το χατίρι: οι άλλες τη μιμούνται με διαμαρτυρίες. Ο Πάροης παίρνει κατά μέρος την κάθε μια τους για ιδιαίτερη συγένεια, κατά τη διάρκεια της οποίας η Ήρα του υπόσχεται υλική δύναμη και δόξα, η Αθηνά υπεροχή στη μάχη και η Αφροδίτη την Ελένη. Ο Πάροης δίνει το μήλο στην Αφροδίτη, που πανηγυρίζει για τον θρίαμβό της. Η Ήρα και η Αθηνά τον καταριούνται να δυστυχήσει στο μέλλον, η Αφροδίτη όμως του υπόσχεται την αδιάκοπη προστασία της.

Από πλευράς δομής, τα κρητικά ιντερμέδια είναι αρκετά κοντά στον *Adone*: οι ομιλίες ακολουθούν σχεδόν την ίδια σειρά, μολονότι τα επιχειρήματα που προσάγονται συνήθως διαφέρουν. Τον Κρητικό συγγραφέα απασχολούσε η δραματοποίηση της ιστορίας και η έκθεσή του είναι εύστοχη και απρόσκοπτη. Οι θεές έχουν μόνο μία ομιλία για να υποστηρίξουν τις διεκδικήσεις τους, καταλήγοντας κάθε φορά με τις υποσχέσεις που δίνουν στην ιδιαίτερη συγένεια: τόσο η διεκδίκηση όσο και η δωροδοκία γίνονται δημοσίως. Δεν υπάρχει γύμνωμα (ο *Adone* είχε κατηγορηθεί για αισχρότητα!)- προφανώς, οι θεές ήταν ήδη όσο ελαφρά ντυμένες μπορούσε να επιτρέψει η κρητική σεμινότητα. Τα χωρία της φραστικής μίμησης δεν εμφανίζονται αναγκαστικά με την ίδια σειρά, ενώ είναι φανερό ότι ο Κρητικός συγγραφέας χρησιμοποίησε τον *Adone* απλώς ως πηγή για σενάριο: δεν τίθεται θέμα λογολοπής. Υπάρχουν ορισμένες διαφορές στις ομιλίες των θεατρών (που ονομάζονται 'Ηρα, Παλλάς και Αφροδίτη). Δεν χρησιμοποιείται η αξιώση της Ήρας να λατρεύει την ομορφιά της Ήλιος, επειδή οι Κρητικοί ταύτιζαν τον Ήλιο με τον Απόλλωνα και ο Απόλλωνας υποστηρίζει την Αθηνά: ούτε τονίζεται η δύναμη της όσο στον *Adone*. Η Παλλάδα βασίζεται στην αρετή: αυτό αναπτύσσεται πολύ περισσότερο στο κρητικό ιντερμέδιο, όπου η Αθηνά συνδέεται με τη σοφία και τη γενναιότητα. Ενώ η Αφροδίτη του Marino δηλώνει απλώς ότι είναι ωραία, η Αφροδίτη του ιντερμεδίου τονίζει τη δύναμη της, σε μια ομιλία που θυμίζει τους στ. Δ 277-96 της Πανώραιας. Στον *Adone*, οι θεές είναι εντυπωσιακά αλαζόνες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες κρητικές: «μόλις που αξίζει αυτό το μήλο να το δεχτώ!»

Το πρώτο και το δεύτερο ζεύγος των ιντερμεδίων του *Φορτουνάτου* (15-16 και 17-18) συνδέονται με τα κοινά πρόσωπα του Πάροη (που φέρνει την Ελένη στην Τροία) και της Αφροδίτης (που προειδοποιεί το ένοχο ζευγάρι ότι ο Μενέλαος τους ακολουθεί κατά πόδας). Η εχθρότητα των προσβεβλημένων θεατρών αρχίζει τώρα να εκδηλώνεται, ενώ η προστασία της Αφροδίτης δεν θα αρκέσει για να σωθεί η Τροία. Η υποχώρηση του Πάροη στους πειρασμούς της σαρωκικής λαγνείας (σαν τον Ρινάλδο, χωρίς τη μεταστροφή του) και η πεισματική άρνηση του πατέρα του, του Πριάμου, να επιστρέψει την Ελένη θα φέρουν την καταστροφή του βασιλείου του τελευταίου, το οποίο περιμένει υδροστικά ο Πάροης ότι θα κληρονομήσει (ιντερμέδιο 17).

Στοιχεία υπέρ της ταύτισης του συγγραφέα αυτών των ιντερμεδίων με τον Φόσκολο —ένα επιχειρήμα που δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε, εφόσον είναι δεμένα μετά το κείμενο της κωμωδίας και έχουν διαφορετική κειμενική προέλευση— παρέχουν ορισμένες απηχήσεις του Χορτάτση σ' αυτά. Η κωμωδία του Φόσκολου είναι διαποτισμένη με απόγονους της Πανώραιας, της Ερωφίλης και των ιντερμεδίων που προέρχονται από τον Tasso. Το ιντερμέδιο 15 εμφανίζει απηχήσεις της άφιξης του Ρινάλδου και της Αρμίδας στον κήπο (ιντερμέδιο 1) και της σκηνής με την Αφροδίτη στην τέταρτη πράξη της Πα-

νώριας· οι συμπλοκές της μορέσκας στα ιντερμέδια 16 και 17 είναι σαν εκείνες στα ιντερμέδια 3 και 4· και το ιντερμέδιο 16 θυμίζει σημεία από τους λόγους του Γοφρέδου. Ο στίχος παρουσιάζει τις ατέλειες του Φόσκολου, πάρα πολλή χασμωδία και, καμιά φορά, αναπτηρία· από την άλλη, ο χαρακτηριστικός ζωηρός ουθμός της κωμωδίας γίνεται εντονότερος στα ιντερμέδια. Η σχετικά αρχαϊκή γλώσσα πρέπει να αποδοθεί στην αλλαγή είδους, καθώς τα ιντερμέδια είναι ηρωικά και οι κωμωδίες ελαφρές. Οι ομιλίες είναι καλά οργανωμένες στα επιχειρήματά τους και φαίνονται πωτότυπες, πράγμα που υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποια πείρα δικανικής ρητορικής.

Όπως και στα ιντερμέδια 3-4, οι αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Έλληνες και Τρώες περιορίζονται σε δύο συμπλοκές μορέσκας, με τέσσερεις πολεμιστές σε κάθε πλευρά. Η ιστορία της πτώσης της Τροίας, που παρουσιάζεται στο δεύτερο μισό του τελευταίου ιντερμέδιου, βασίζεται στη δεύτερη ραψωδία της Αινειάδας του Βιργίλιου (π.β. παραπάνω σχετικά με το ιντερμέδιο 8), με τη δράση πολύ απλοποιημένη και ιδωμένη από απόσταση. Η δόλια ιστορία του Σίνωνα και ο φρικτός θάνατος του Λαοκόντα αποσιωπούνται, αν και χρησιμοποιείται η προειδοποίηση του τελευταίου να φύλαχτούν από τον Ἰππο. Ο Vincent (1980: 192) παρατήρησε ότι οι στ. 127-30 ίσως απηχούν τον στίχο του Βιργίλιου «timeo Danaos et dona ferentes» («φοβάμαι τους Δαναούς απόμη και όταν φέρονται δώρα»): είναι ενδιαφέρον ότι η λέξη «Έλληνες» αντικαθίσταται με τη λέξη «εχθρός», αποφεύγοντας το στίγμα (που θα ήταν προσβλητικό για το κρητικό ακροατήριο) και δίνοντας γενικότερη εφαρμογή στην ιδέα.

Στον Βιργίλιο, ο Αινείας πείθει με μεγάλη δυσκολία τον πατέρα του να τον συνοδεύσει στην εξοίκια που του μέλλεται, ενώ αποφασιστικός παράγοντας είναι ένας διάττοντας αστέρας: το κρητικό ιντερμέδιο συμπυκνώνει αυτό το επεισόδιο σε δύο συγκινητικές ομιλίες, που θυμίζουν αόριστα τους στ. II 639-49 και 707-10 της Αινειάδας. Στο ιντερμέδιο, ο Αινείας δγάινει από την πόλη με τον πατέρα του, τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά· στον Βιργίλιο, φεύγει με τον Αγχίση, την Κρέουσα και τον Ίουλο, χάνει όμως την Κρέουσα καθ' οδόν και, όταν γυρίζει, συναντά το φάντασμά της, που τον προτρέπει να αναζητήσει την τύχη του. Τα ιντερμέδια, αντίθετα με την Αινειάδα, δεν γράφτηκαν για να υμνήσουν την ίδρυση της Ρώμης, αλλά για να περιγράψουν τις αιτίες και τα πάθη της πτώσης μιας πόλης. Η πτώση της Τροίας προκλήθηκε από την αμαρτία του Πάροντ αφού λεηλατήθηκε η πόλη, οι επιζώντες είναι καταδικασμένοι να εξοριστούν. Το τελευταίο δίστιχο του Αγχίση το δείχνει αυτό καθαρά:

*Όφου και πώς τα κρίματα δουλού τοι πολιτείες,
χαλούσι και εις τον άνεμο πέμπου τοι βασιλείες!*

Τα ιντερμέδια αυτά συνοδεύουν μια κωμωδία γραμμένη γύρω στα 1655, επτά χρόνια μετά την έναρξη της πολιορκίας του Χάνδακα, η οποία, παρά τη γενναία αντίσταση των κατοίκων του, κατέληξε σε συνθηκολόγηση υπέρ των Οθωμανών και εξορία για πολλούς Καστρινούς. Φαίνεται πολύ πιθανόν να γράφτηκαν από τον Φόσκολο ανάμεσα στα 1648 και 1655, σε μια εποχή που οι αποκλεισμένοι στην πόλη πίστευαν ότι η πολιορκία ήταν τιμωρία για τις αμαρτίες τους.