τά ἀντικείμενα τῆς σύνθεσης καταξιώνονται χάρη στή συνεχή ἀνανέωση τῆς χρωματικῆς κλίμακας, τήν παρουσία τολμηρῶν συνδυασμῶν καί τόν δυνατό καί ἐκφραστικό χειρισμό τῶν χρωμάτων. Μέ μεγάλες κάθετες καί όριζόντιες γραμμές καί πληθωρικούς ὄγκους δουλεύει τό καθαρό χρῶμα κατά ἐπίπεδα δη μιουργώντας ἔτσι τήν ἐνότητα τῆς φόρμας. Κάθε πίνακας χωριστά σκιαγραφεῖ τήν εἰκαστική ίδιοσυγκρασία τοῦ καλλιτέχνη καί όδηγεῖ τήν τέχνη του σέ καταγραφή προσωπικῶν βιωμάτων.

Σάνια Παπαδοπούλου

μουσική

Νίκος Μαμαγκάκης, «Μαγωδία» – καί δυό λόγια γιά τή μουσική

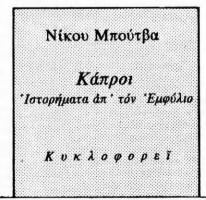
Πρίν τρία χρόνια, είχε πάει ὁ μουσικολόγος Παπαϊωάννου στόν Καναδά κι ἕκανε διαλέξεις σέ κάτι Πανεπιστήμια. ⁷Αξαφνα ἀνακαλύπτει δίσκους μέ ἕργα δικά μου, γυρισμένα ἀπό Καναδούς, χωρίς νά ξέρω τίποτα ἐγώ. Κάτι καταπληκτικές ἐκτελέσεις. Μοῦ στέλνει λοιπόν γράμμα καί μοῦ λέει «σέ ψάχνουνε ἀπό

τό Πανεπιστήμιο τοῦ Τορόντο» — σπουδαῖοι μουσικοί, δπως φάνηκε από τίς εκτελέσεις. Κείνοι οἱ δίσκοι, ήταν κάτι πάρα πολύ σκληρά ἕργα, τά 'χανε παίξει δυό τρεῖς φορές στήν Εὐρώπη, δέν εἴχανε ξαναπαιχτεῖ-δύσκολα έργα. Έτσι, μοῦ στέλνουν γράμμα καί μοῦ παραγγέλνουν ένα έργο. Μοῦ λένε «κάνε ὅ,τι θές, έμεις ὅ,τι καί νά μᾶς φέρεις θά τό παίξουμε», στέλνουν καί μιά προκαταβολή κι ἀργίζω κι έγώ να γράφω. Τέτιου είδους Μούλτι Μέντια είνα άργίσει νά κάνω ἀπό πολύ παλιά, ἀπό τήν έποχή τῶν χάπενιγκς. Αρχισα λοιπόν νά γράφω ἕνα καινούριο ἕργο. 'Ο τίτλος είναι Μαγωδία κι έχει σχέση μέ τήν παράδοση τήν άρχαία 'Ελληνική, καί σκέφτηκα νά τό γράψω στά μέτρα τοῦ Σπύρου τοῦ Σακᾶ, πού είναι ἕνα μουσικό φαινόμενο, καί νά συνδυάσω τίς δυνατότητές του μέ τή δική μου θεώρηση αὐτοῦ τοῦ είδους τοῦ μουσικοῦ θεάτρου. Αὐτό τό όπτικό γεγονός, πού έχει μιά ὑποτυπώδη θεατρικότητα, τό παίρνω καί τό ἐκμεταλλεύομαι μέγρι τήν ὑπερβολή! Βέβαια, ἑδῶ δέν πῆγα νά

ΠΟΡΕΙΑ εκδοσεις-βιβλιοπωλειο

Σόλωνος 77, Τηλ. 3631622

κάμω ἕνα σόου· πήγα όλα τά στοιχεῖα πού ἀπαρτίζουν αὐτό τό θεατρικό πράμα, νά τά ὀργανώσω δίκαια, ἕτσι πού τίποτα νά μήν ἀποβαίνει σέ βάρος τοῦ ἄλλου, καί νά δημιουργήσω ἕνα ἕργο πού θά ἔχει αὐστηρά ὀργανωμένα στήν μουσική του παρτιτούρα, λόγο, ήχο, φῶς, κίνηση. Κι ἕτσι κατέληξα νά κάμω τή Μαγωδία. 'Η λέξη προέρχεται ἀπό τήν «ἀδή τῆς μάγαδης», πού ήταν ἕνα ἀρχαῖσ ἑλληνικό ὄργανο σάν τήν ἅρπα. Τή λέξη τή συναντοῦμε στόν 'Αθηναῖο, πού λέει ὅτι ἡ «Μαγωδία, ἕργον τοῦ Μίμου, ἕργον χυδαῖον καί σκωπιικόν». Παιζότανε φαίνεται στά 'Ανθεστήρια καί πάνω ἀπ' ὅλα ἤτανε βακχικοῦ χαρακτήρα.

Στό ἕργο αὐτό εἶναι παντρεμένα πολλά στοιχεῖα: ὑπάρχουν κουστούμια (τοῦ Μιγάδη) μάσκες κι ἕνα σενάριο. 'Υπάρχουν καί τά κείμενα ποὑ ἔγραψαν ὁ Νάσος Θεοφίλου κι ὁ Γιάννης Παπαϊωάννου. 'Υπάρχουν τέσσερα κείμενα: ἕνα γιά τή μελλοντολογία, ἕνα γιά τίς ἀνθρώπινες σχέσεις, ἕνα γιά τήν πολιτική κι ἕνα γιά τήν τέχνη. 'Υπάρχουν καί τέσσερα μικρά λογίδρια, σταχυολογήματα ἀπό Πατέρες τῆς 'Εκκλησίας, ἐκκλησιαστικά σλόγκαν, λογίδρια πολιτικῶν, στρατιωτική παραφιλολογία κι ἕνα ὑβρεολόγιο παραινετικό πρός τό κοινό.

Αὐτό πού προσπάθησα νά καταγράψω, είναι μιά άμπστρέ ίστορία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Είναι βέβαια πολύ φιλόδοξο ἕργο, τό 'γραψα πέρυσι γιά νά παιχτεῖ πέρυσι, ἀλλά ἀρρώστησε ό σολίστ κι άναβλήθηκε ή παράσταση γιά φέτο, καί φέτο πού τό ξανάδα, τά 'σκισα όλα, καί τό ξανάγραψα άπ' τήν άρχή. Συνειδητοποίησα δηλαδή άξαφνα αὐτό πού είχα πάθει, κι ήταν ἕνα τραγικό πράμα. Βρισκόμουνα σέ μιά στιγμή κρίσης, είχα πει πολλά πράγματα καί μοῦ δόθηκε αὐτή ἡ εὐκαιρία μέ τούς Καναδούς, τό πήρα άψήφιστα, κι άναμασούσα τά ίδια καί τά ίδια — ήτανε μιά κακή στιγμή, πές μιά στιγμή άδυναμίας, βιασύνης, τεμπελιᾶς... Καί τά 'γα στείλει ὅλα αὐτά στόν Καναδά, δπότε άξαφνα καταλαβαίνω, καί τούς παίρνω τηλέφωνο καί τούς λέω: αὐτά πού σᾶς ἔστειλα πιά δέν ὑπάρχουν. Καί σκίστικαν όλα.

Μιλάω γι' αὐτήν τήν κρίση, γιατί μέσα ἀπό τήν κρίση μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ καί τό ἑξῆς: ὅτι εἶναι σκληρό πράγμα στή ρωμιοσύνη νά κάθεσαι νά δουλεύεις μέ τέτιο τρόπο σύγχρονη μουσική. Γιατί γίνοται καμιά φορά οἱ δουλειές αὐτές; Γιατί ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀμφιβολία, κι αὐτός ὁ φόβος: κι ὅλ' αὐτά, δέν εἶναι αὐτή ἡ πολυτελής ἀμφιβολία τοῦ καλλιτέχνη κι ἄλλα τέτια ρομαντικά. Τά πράγματα είναι χειροπιαστά. Είναι πού στόν τόπο μας δέν μπορεῖς νά περάσεις τά πράγματα αὐτά εὕκολα. Ἐπειδή κυριαρχεῖ τό ἅμεσο προκατα-

σκευασμένο χυδαῖο ἐμπόρευμα — ἀπό τήν παραγωγή στήν κατανάλωση. Σήμερα οί συνθέτες δέ γράφουνε γιά τό θεό τους, οί περισσότεροι, γράφουνε ἄμεσα γιά τό γρημα καί γιά τόν εταιριάργη. Γράφοντας, έγουνε μπροστά τους, στ' άφτιά τους, τόν εταιριάργη: τίς άντιδράσεις του, καί πόσο θά πιάσει ὁ δίσκος, πόσο θά πουλήσει. Έμεις δουλέψαμε στή ζωή μας γωρίς νά πιστεύουμε σέ πωλήσεις καί σέ λεφτά, κι αὐτό τό πράμα ἐμένα μέ πονάει πολύ, κι αύτοῦ τοῦ εἴδους ή μουσική δέν εὐείται έδῶ, καθόλου. Καί δέν είναι πού τό κοινό δέν καταλαβαίνει. Γιατί γιά μένα τό κοινό είναι σάν τά παιδιά, ἔχει μιά ἁγνότητα, ξεγελιέται εὕκολα· τό κοινό είναι ἄνθρωποι πρακτικοποιημένοι, πού τραβάνε τό δρόμο τους, πού έχουνε μέσα σ' ένα ὄριο ζωῆς ἄς ποῦμε 70 γρόνια, οὕτε 150 μέρες — ἄν τίς συμπυκνώσεις - γιά τήν ψυχαγωγία τους. Αὐτές τίς ώρες δέν έχουν καί μεγάλη εύχέρεια έπιλογῆς. Αν βρεθεῖ κάποιος πού στήν κατάλληλη ώρα καί στίς κατάλληλες συνθηκες τοῦ δείξει κάτι σωστό, τό κοινό ἀκούει, καί ἀντιδρᾶ σωστά. Τό καλό έργο έπενεργεί είτε άμεσα είτε έμμεσα. Καί δέ συμφωνῶ πού λένε πώς ή σύγχρονη μουσική είναι δύσκολη. Δέν είναι δύσκολη μουσική. Τά πράγματα πού βγαίνουν άπό άνθρώπους, πᾶνε πάλι σέ άνθρώπους. Βέβαια συμβαίνει τό έξῆς: αὐτή ή μουσική τῆς καθημερινότητας - τά τραγούδια - άπευθύνεται στό σῶμα. Συμπαρασύρεσαι μέ τό ρυθμό της καί σ' άρέσει. Η άλλη μουσική άπευθύνεται στό πνεῦμα καί τό πνεῦμα μετράει, αὐτό πρέπει νά προσέξουμε. 'Εκεί χρειάζεται ή δύναμη κι ή ύπομονή νά άπευθυνθεῖς. Πρίν ἀπό λίγο, ἕγραψα τή μουσική γιά μιά κινηματογραφική ταινία, καί πήρα πάρα πολλά λεφτά. Πόσο δούλεψα; "Ογι πάνω ἀπό πενήντα ώρες συνολικά. Τή «Μαγωδία» τή δούλεψα τρία χρόνια, μέ βασανίζει μέρα νύχτα τρία χρόνια, καί δέν πήρα οὕτε τό ἕνα πέμπτο τῶν χρημάτων τῆς ταινίας. Μ' αὐτό θέλω νά πῶ, πώς γιά μένα αὐτή ή μουσική είναι μιά άνάγκη. Καί βάζω τό κεφάλι μου στόν τουρβά, κι έχω μεγάλη άγωνία ποιά θά είναι ή άπήχηση τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Καί πάω νά τό παίξω έκει πού λέω πώς άκόμα γίνεται κάτι σήμερα. Γιατί μονάγα στόν Καναδά δίνουν ἀκόμα δέκα δραχμές γιά τό πνεῦμα, πουθενά άλλοῦ. Τά χουνε κόψει οι άλλοι. Στήν Εύρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολο πιά, στήν 'Αμερική πιά καθόλου. Βέβαια τήν έξέλιξη δέν μπορεί νά τήν κόψει κανείς, άλλά έν πάσει περιπτώσει μπορεί νά τήν έμποδίζει, μπορεί νά δυσκολεύει τή ζωή τῶν δημιουργῶν πού ἔχουν ἀπομείνει. Κι αὐτά δέν είναι ὑπερβολές οὕτε σχήματα είναι ή πραγματικότητα πού έγώ τή βλέπω έτσι. Δέ μιλάω μέ ύστεροβουλία. Καί θέλω νά πῶ τό ἑξῆς πράμα: ἡ μουσική αὐτή τῆς καθημερινότητας απευθύνεται όπως είπα στό σῶμα, καί είναι εὐπρόσδεχτη γιατί είναι έτοιμη, μασημένη. Καμιά φορά μέσα σ' αὐτή, βρίσκεις καί μερικά πολύ ώραια πράγματα, άν καί φοβούμαι όχι πιά, όσο πάει καί λιγότερα, γιατί δέν είναι πιά στό γέρι τῶν δημιουργών τί θά ἐκλέξουν, τί θ' ἀποφασίσουν γιά νά τό παγώσουνε, άλλά στό χέρι τῶν ἑταιριαργῶν. Ἐνῶ τή μουσική πού ἀπευθύνεται στό πνεῦμα, αὐτή, πρέπει νά σκεφτεῖς γιά νά τήν ἀπολαύσεις. Μέ τή μουσική αὐτή μπορεῖς νά λυτρωθείς. Η άλλη μουσική δέν φέρνει λύτρωση, είναι ἕνα είδος «αίσθησιακῆς ψυγαγωγίας. Καί τή λύτρωση τήν έννοῶ 'Αριστολικά. Μέσω της νά γίνεσαι καλύτερος, ν' άναμογλεύονται τά πάθη σου, καί νά συντελείται μέσα σου κάθαρση. Λένε πώς είναι ξεπερασμένο αὐτό, ἀλλά γιά μένα, ἀφοῦ δέν άλλοιώνονται τά ἕνστιγτα τοῦ ἀνθρώπου, δέν άλλοιώνονται καί οι τρόποι κάθαρσης. Η μουσική αὐτή ἐρεθίζει τό πνεῦμα, τό ἀφυπνίζει κι έπενεργεί άμεσα. "Ενα έργο σύγχρονης μουσικής ή θά τ' άκοῦς ή δέ θά τ' ἀκοῦς. Δέν μπορείς νά τ' άκοῦς κάνοντας κι ἄλλα πράγματα. 'Εγώ ἄς ποῦμε, πού είμαι ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας λαϊκός ἄνθρωπος, δέν μπορῶ νά κάμω πράγματα πού είναι έξω άπ 'τά άνθρώπινα καλούπια. Κάνω πράγματα πού πηγαίνουν

στούς άνθρώπους πάλι. Μέ μόνη τή διαφορά, ότι ένῶ θά μποροῦσα νά κολακέψω τούς άνθρώπους, μοῦ 'χε μπεῖ ή λόξα νά μήν τούς κολακεύω μέ τή μουσική μου, άλλά νά τούς μιλῶ μ' ὅλη τήν είλικρίνεια, καί νά σκάβω βαθιά, γιά νά βρῶ αὐτό πού θά πῶ. Κι ὅταν λέω σκάβω βαθιά, έννοῶ ὅτι κατ' ἀρχήν ἀποποιούμαι όλες τίς εὐκολίες πού μοῦ παρέχει τό ήδη ταγοτοποιημένο μουσικό, ήγητικό ύλικό σ' όλες του τίς μουσικές παραμέτρους. Θέτω έξ ύπαργῆς ὅλο τό ἠγητικό ὑλικό καί τό ἀνασυνθέτω μέ τίς δικές μου παραμέτρους. Κι έδῶ είναι ή μεγάλη δυσκολία. 'Ακριβῶς γιατί δέ θέλω νά γοητέψω — κι είναι πολύ εὕκολο νά γοητεύσεις μέ τή μουσική τούς άνθρώπους. Μ' ἕνα ἀκόρντο στή κιθάρα ἄς ποῦμε, μπορεῖς νά γοητεύσεις τόν κόσμο. "Ομως άν άρκούμασταν σ' αὐτό, ή μουσική θά 'ταν ἀκόμα στήν έποχή τοῦ Μοντεβέρντι. 'Αλλά ή μουσική έχει προχωρήσει. Κι άν ὁ Μοντεβέρντι άκουγε τή μουσική τοῦ Μπετόβεν ἄς ποῦμε, θά τρελλαινόταν. Δέν θά μποροῦσε ποτέ νά δεγτεί τίς φόρμες πού γρησιμοποιεί στήν «9η» λ.χ. Κι αὐτό τό τελευταίο, γιά τούς πολέμιους τῆς σύγχρονης μουσικῆς καί τῆς ἐξέλιξης.

Νίκος Μαμαγκάκης

