Α2. Αρχαία ή Παλαιά Κωμωδία (γενικά)

1. Ως Αρχαία ή Παλαιά Κωμωδία χαρακτηρίστηκε κιόλας στην αρχαιότητα η κωμική θεατρική παραγωγή της Αθήνας από την πρώτη επίσημη παράσταση κωμωδίας στα Διονύσια του 487 π.Χ. ως το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, όταν νικητές οι Λακεδαιμόνιοι επιβάλαν στην Αθήνα το ολιγαρχικό πολίτευμα των τριάντα τυράννων. Έτσι, χρονολογικά, το ωρίμασμα και η ακμή και Παλαιάς Κωμωδίας συμπίπτουν με την ακμή και το ωρίμασμα της αθηναϊκής δημοκρατίας.

2. Μοναδικό και ανεπανάληπτο φαινόμενο η αθηναϊκή δημοκρατία της εποχής της ακμής, μοναδικό και ανεπανάληπτο φαινόμενο η Αρχαία Κωμωδία, που κανένας λαός σε καμιάν εποχή δεν κατάφερε να τη μιμηθεί και να την επαναλάβει. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτοι οι Ρωμαίοι και στη συνέχεια όλοι οι λαοί της Δύσης αγάπησαν και μπόρεσαν να μιμηθούν τους τρόπους της Νέας, όχι της Παλαιάς Κωμωδίας, όπου δέσποζε, ως λαϊκός εκπρόσωπος, ο Χορός. Μόνο στο περιθώριο πρέπει να τοποθετήσουμε μαρτυρίες σαν του Σουητώνιου, ότι ο Οκταβιανός Αύγουστος διασκέδαζε με την Αρχαία Κωμωδία (Aug. 89.2) και του Πλίνιου του νεότερου ότι κάποιος Vergilius Romanus είχε γράψει κωμωδία κατά το πρότυπο της Αρχαίας (Epist. 6.21.2). Οσο για τις νεότερες μιμήσεις σαν την Νεφελοκοκκυγία του Pierre le Loyer (1579), τους Φιλόδικους του Ρακίνα (1668), τους Όρνιθες του Γκέτε (1780), τον Σουίνι αγωνιστή του Έλιοτ (1926) κλπ., η κάθε μια με τον τρόπο της εκμεταλλεύεται μία κωμική έμπνευση ή/και ένα μόνο χαρακτηριστικό, όχι τη θεατρική ουσία, των αριστοφανικών τους προτύπων.

3. Ο αριθμός των έργων που διαγωνίζονταν και το πρόγραμμα των δραματικών αγώνων στα Μεγάλα Διονύσια και στα Λήναια, όπου κωμωδίες παρουσιάζονταν από το 442 π.Χ., άλλαζαν συχνά. Έτσι, μόνο χοντρικά μπορούμε να υπολογίσουμε ότι στις δύο γιορτές διαγωνίστηκαν πάνω από πεντακόσια έργα. Από αυτά οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι είχαν στη βιβλιοθήκη τους τριακόσια εξήντα πέντε· εμείς σήμερα γνωρίζουμε πάνω από πενήντα ονόματα ποιητών, όπου ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Κράτης, ο Κρατίνος, ο Εύπολης, και ο Μάγνης, κοντά τετρακόσιους τίτλους κωμωδιών, και μεγάλο πλήθος αποσπασμάτων.

4. Για τον Μάγνη, τον Κρατίνο και τον Κράτη έχουμε το δίκοπο εγκώμιο που τους πλέκει ο Αριστοφάνης στην Παράβαση των Ιππέων, όπου κατηγορεί το αθηναϊκό κοινό πως δεν τιμά τους κωμωδιογράφους όταν στα γεράματα χάσουν την ικανότητά να υπηρετούν με επιτυχία την κωμῳδοδιδασκαλίαν … χαλεπώτατον ἔργον ἁπάντων. Για τον Μάγνη έγραψε πως … απ᾽ το στόμα του πόσες ακούατε φωνές / φτεροθρόισμα και χτύπο κιθάρας, / πράσινο είχε βατράχι βαφτεί, και για σας / το Λυδό, το ζουζούνι είχε κάμει…· για τον Κρατίνο έγραψε πως κέρδιζε τις νίκες γραμμή και πως στ᾽ αθηναϊκά γλέντια δεν άκουε κανείς άλλα από τα δικά του τραγούδια, και για τον Κράτη, πως …από στόμα ηχερό σαν πιτούλες για σας εξεφούρνιζε τα έξυπνα αστεία. Αυτά όσο ήταν νέοι, γιατί πια (το 425/4 π.Χ.) του Μάγνη …των αστείων η πηγή / στην ψυχή του έχει τώρα στερέψει, ο Κρατίνος … ανοστιές αραδιάζει, και ο Κράτης μια πέφτοντας, μια πάλι ορθός είναι ο μόνος που βάσταξε ωστόσο (516κκ.· μετάφρ. Θρ. Σταύρου). Του κακοφάνηκε του Κρατίνου ο χαρακτηρισμός, έβαλε τα δυνατά του, και τον άλλο χρόνο, με την Πυτίνη (Νταμιτζάνα) πήρε το πρώτο βραβείο, και άφησε τον Αριστοφάνη με τις Νεφέλες τρίτο!

5. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση του Αριστοφάνη με τον σύγχρονό του και κυριότερο ανταγωνιστή του, τον Εύπολη. Αρχικά ήταν φίλοι· όμως μετά το 422 π.Χ. η σχέση τους χάλασε όταν πήραν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για αντιγραφή: ο Αριστοφάνης τον Εύπολη πως στον Μαρικά κατάκλεψε τους Ιππείς (Νεφ. 553κκ.), ο Εύπολης τον Αριστοφάνη, ότι μαζί τούς είχαν γράψει τους Ιππείς και του τους χάρισε (απόσπ. 89 Κ.-Α.), και πάλι ο Αριστοφάνης τον Εύπολη ότι από μια δική του χλαίνη, τους Ιππείς, έβγαλε τρία παλτουδάκια: το Μαρικά, τους Κόλακες και τον Αυτόλυκο (απόσπ. 58 Κ.-Α.). Η αλήθεια είναι πως οι δυο τους είχαν πολλά κοινά, και πως ζώντας την ίδια εποχή και σατιρίζοντας τις ίδιες καταστάσεις φυσικό ήταν να συμπέσουν όχι μόνο στη διακωμώδηση του Κλέωνα -που τη μοιράστηκαν και με άλλους ομότεχνους-, αλλά και σε άλλα θεματικά και μορφολογικά στοιχεία, χωρίς να πρόκειται για αντιγραφές.

6. Δεν είναι μυστικό πως η Αρχαία Κωμωδία είχε εξαρχής, ήδη πριν από τον Αριστοφάνη, προεξοφλήσει όλα σχεδόν τα θέματα που θα εκμεταλλεύονταν οι κατοπινές κωμωδίες, ιδιαίτερα την μαχητική πολιτική σάτιρα, όπου για την ευθυβολία και τη δριμύτητά τους ξεχωρίζουν επιθέσεις σε πολιτικές προσωπικότητες σαν τον Περικλή και τον Αλκιβιάδη! Παράλληλα, υποθέτουμε χωρίς να μπορούμε και να το αποδείξουμε, πως τα πρωιμότερα έργα ήταν στη δομή τους πιο κοντά στις ασχημάτιστες λαϊκές φάρσες, και πως με το πέρασμα των χρόνων οι κωμωδίες οργανώθηκαν, μέστωσαν, και τυποποίησαν τη δομή τους (βλ. Κεφ. Β).

7. Για την Αρχαία Κωμωδία και τους ποιητές της, βλ. D. Harvey & J. Wilkins (εκδ.), The Rivals of Aristophanes: Studies in Athenian Old Comedy, London 2000, A. Sommerstein, «Οι αρχαίοι κωμικοί περί της Αρχαίας Κωμωδίας», στο Θάλεια-Αριστοφάνης: 15 μελετήματα, Αθήνα: Σμίλη 2007, σ. 80-103 και E. Bakola, Cratinus and the Art of Comedy, OUP 2010. Για την αποδοχή, την ακτινοβολία και τις μιμήσεις του Αριστοφάνη βλ. G. Highet, Η κλασική παράδοση: ελληνικές και λατινικές επιδράσεις στη λογοτεχνία της Δύσης, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. 1988, και Α. Σολομός, Ο ζωντανός Αριστοφάνης, **Αθήνα: Δίφρος 1961, σ. 345κκ.**

Αριστοφάνης: **Ο μεγάλος κωμικός της αρχαιότητας**

Ο Αριστοφάνης, ο πρώτος από τους κωμικούς ποιητές στην αρχαιότητα και πατέρας της αττικής κωμωδίας, που θεωρείται ο πιο μεγάλος αρχαίος θεατρικός συγγραφέας κωμωδιών,

Ο Αριστοφάνης, ο πρώτος από τους κωμικούς ποιητές στην αρχαιότητα και πατέρας της αττικής κωμωδίας, που θεωρείται ο πιο μεγάλος αρχαίος θεατρικός συγγραφέας κωμωδιών, γεννήθηκε περί το 450 π.Χ. και πέθανε το 385 π.Χ.

Βιογραφικά Στοιχεία

Ο χρόνος που γεννήθηκε ο μεγαλύτερος κωμικός ποιητής της αρχαιότητας δεν είναι γνωστός. Άλλοι τον τοποθετούν στο 453 π.Χ. άλλοι στο 452 π.Χ. και άλλοι στο 445 π.Χ. Ήταν γιος του Φιλίππου και της Τηνοδώρας, από το δήμο των Κυδαθηναίων -συνδημότης του Κλέωνα του μεγάλου του αντιπάλου- και ανήκε στην Πανδιονίδα φυλή. Τον έλεγαν Αιγινίτη και του αμφισβήτησαν τα δικαιώματά του σαν γνήσιου Αθηναίου πολίτη. Η ονομασία Αιγινήτης προήλθε από το εξής γεγονός: όταν οι Αθηναίοι πήραν την Αίγινα το 430 π.Χ. τη μοίρασαν σε κληρούχους πολίτες τους.

Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο πατέρας του ποιητή που εγκαταστάθηκε εκεί. Και ο ίδιος ο ποιητής έμεινε στην Αίγινα όλη του τη ζωή. Για τη μάνα του δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν γνήσια Αθηναία. Για τον πατέρα του όμως έλεγαν πως ήταν από τη Ρόδο ή από τη Ναύκρατι (την ελληνική αποικία) της Αιγύπτου. Όλα αυτά βέβαια δεν είχαν καμιά σημασία, γιατί στην ψυχή ο Αριστοφάνης ήταν ένας από τους γνησιότερους Αθηναίους κι αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην υπηρεσία της Αθήνας, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του βέβαια.

Για τη μόρφωσή του δεν έχουμε καμία πληροφορία, όμως το έργο του μας δείχνει ότι είχε μελετήσει τους μεγάλους ποιητές της εποχής του. Φαίνεται, επίσης από τα έργα του, ότι δεν είχε μια βαθύτερη εποπτεία των πνευματικών ρευμάτων του καιρού του, αν κρίνουμε από τη θέση που πήρε απέναντι στο Σωκράτη. Άρχισε να γράφει πολύ νέος.

Επειδή όμως, δεν είχε δικαίωμα να ζητήσει χορό κωμωδών – παλαιό έθιμο όριζε να μη χορηγούν υλική και ηθική ενίσχυση σε όποιον δεν ήταν τριάντα χρονών, γιατί ο κωμικός ποιητής έκανε κατά κάποιον τρόπο δημόσιο έλεγχο στην πολιτική, κοινωνική και ιδιωτική ζωή των Αθηναίων – παρουσίασε τις κωμωδίες του με ονόματα φίλων του ηθοποιών. Έτσι το 427 π.Χ., ανέβασε τους “Θαιταλής” με το όνομα του Φιλωνίδη, το 426 π.Χ., τους “Βαβυλωνίους” και το 425 π.Χ. τους “Αχαρνής” με το όνομα του Καλλίστρατου.

Και οι δυο αυτοί ηθοποιοί παράσταιναν πολλά χρόνια στα έργα του Αριστοφάνη, ο πρώτος τα πρόσωπα των δημοσίων αρχόντων κι ο δεύτερος ιδιωτών. Ενθουσιασμένος ο ποιητής από τη βράβευση της κωμωδίας του “Αχαρνής” αφιερώνεται ολοκληρωτικά στο θεατρικό αυτό είδος. Από τότε και για σαράντα ολόκληρα χρόνια ήταν ο κύριος της κωμικής σκηνής των Αθηνών. Ποτέ δε δίστασε να πει το λόγο του, όσο πικρός κι αν ήταν και μολαταύτα οι συμπολίτες του τον αγαπούσαν και πολλές φορές του έδωσαν το πρώτο βραβείο.

Ο Πλάτωνας θαύμαζε τον Αριστοφάνη και ο Γκαίτε λέει γι’ αυτόν πως «όποιος δεν διάβασε τον ευνοούμενο των Χαρίτων δε γνωρίζει την Ελλάδα και την αρχαία Αθήνα”. Ο Αριστοφάνης πολεμώντας τους δημαγωγούς και τους σοφιστές ήταν ο κήρυκας της ειρήνης και τα έργα του καθώς παίζονται και σήμερα διατηρούν το πνεύμα του και την ψυχή του.

Το έργο του

Από τα πρώτα του κι όλας έργα (“Βαβυλώνιοι”- “Αχαρνής”) χτυπά τους πολιτικούς και ιδιαίτερα τον Κλέωνα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι κανένας δεν τολμούσε να παραστήσει το πρόσωπο του Κλέωνα και γι’ αυτό αναγκάστηκε να παίξει ο ίδιος ο ποιητής. Η επιτυχία του όμως θορύβησε το κυβερνητικό κόμμα και ο Κλέων κατάγγειλε τον Καλλίστρατο με την κατηγορία ότι δυσφήμησε την πόλη, γιατί το έργο παίχτηκε στα Μεγάλα Διονύσια, που έρχονταν πολλοί ξένοι στην Αθήνα. Ο Καλλίστρατος απαλλάχτηκε από τη Βουλή των πεντακοσίων.

Ο Κλέων λένε ότι κατηγόρησε και τον Αριστοφάνη – όλος ο κόσμος ήξερε ότι τα έργα ήταν δικά του – με “γραφήν ξενίων”, ότι δηλ. δεν ήταν γνήσιος Αθηναίος. Η πληροφορία αυτή δε φαίνεται και πολύ πιθανή, γιατί ο παντοδύναμος Κλέων μπορούσε να βάλει οποιονδήποτε πολιτικό φίλο του να καταγγείλει τον ποιητή, για να μην εκτίθεται αυτός. Το ίδιο απίθανη φαίνεται και η πληροφορία για τρίτη καταγγελία.

Τον περισσότερο καιρό ο Αριστοφάνης έμενε στην Αίγινα. Εκεί έγραψε ίσως τις κωμωδίες του, όπως φαίνεται από τους “Αχαρνής”, όπου λέγει ότι οι Λακεδαιμόνιοι θέλουν να πάρουν το νησί, όχι γιατί ενδιαφέρονται και πολύ γι’ αυτό, αλλά για να κάμουν δικό τους τον ποιητή, που έμενε εκεί.