

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1976

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚ. Κ. ΛΟΥΡΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ.—Τὸ ἀρχαιότερο, χρονολογημένο τὸ ἔτος 1562, δημοτικὸ τραγούδι μελισμένο μὲ τὴ βυζαντινὴ σημειογραφία, ὑπὸ Γρ. Θ. Στάθη*.
*Ανεκοινώθη ὑπὸ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Μενέλαου Παλλαντίου.

Ἡ μονότονη, ἄχαρη ἵσως, μὰ πάντως πολὺ ἐπίπονη ἐργασία τῆς καταλογογραφήσεως τῶν χειρογράφων Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὶς Βιβλιοθῆκες τῶν Μοναστηριῶν στὸ Ἀγιον Ὅρος, κάτω μάλιστα ἀπὸ συνθῆκες δύσκολες, εἴτε μὲ τὸ ψῆφος τοῦ χειμῶνα εἴτε μὲ τὸν καύσωνα τοῦ καλοκαιριοῦ, μοῦ ἐπιφύλαξε, σὰν γιὰ ἀποζημίωση, πολλὲς εὐχάριστες ἐκπλήξεις μὲ τὴν ἀνακάλυψη σπουδαίων πραγμάτων γιὰ τὴν ἐπιστήμη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας. Μιὰ ἀπ’ τὶς πιὸ μεγάλες αὐτὲς χαρές¹, ποὺ σημάδεψαν τὴν ἐπιστημονικὴν ἀναζήτησή μου μέχρι τώρα στὸ Ἀγιον Ὅρος, εἶναι καὶ ἡ ἀνακάλυψη τοῦ ἀρχαιότερου Ἑλληνικοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, μελισμένου μὲ τὴ βυζαντινὴ σημειογραφία σὲ μουσικὸ κώδικα, χρονολογημένον τὸ ἔτος 1562.

* GR. STATHIS, The oldest greek folk song, dated in 1562, set in music with byzantine notation.

1. Πρέπει ν’ ἀναφερθοῦν ἐδῶ οἱ περιπτώσεις: α) Τοῦ μοναδικοῦ μουσικοῦ κώδικα μὲ «ἄλφαβητικὴ σημειογραφία» τοῦ Παϊσίου Ξηροποταμινοῦ, Ξηροποτάμου 359.—πρβλ. Gr. Stathis, I Sistemi Alfabetici di scrittura musicale per scrivere la Musica Bizantina nel periodo 1790 - 1850, στὴν «Κληρονομία», τ. 4, τεῦχος B' (1972), σσ. 376 - 402, καὶ Τοῦ Ιδίου, Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - "Ἀγιον Ὅρος, τ. A' (1975), σ. 217 - 221. β) Τῶν τριῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν τῆς μονῆς Ξηροποτάμου, κώδ. 262.—πρβλ. ἔνθ' ἀνωτέρω, σ. 9 - 12. γ) Τοῦ «διπλοῦ μέλους κατὰ τὴν τῶν Λατίνων Ψαλτικὴν» στὸν κώδικα τῆς μονῆς Δοχειαρίου 315.—πρβλ. ἔνθ' ἀνωτέρω, σ. 348 - 355.

Πρόκειται γιὰ τὸ τραγουδὶ :

Χαίρεσθε, κάμποι, χαίρεσθε, χαίρεσθε τὸν καλόν μον²,

πὸν περιέχεται στὰ φφ. 125β-127β τοῦ χειρογράφου κώδικα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς μονῆς Ἰβήρων μὲ ἀριθμὸν 1189³, τὸν ὅποῖον ἔγραψε δὲ Λεόντιος ιερομόναχος, δὲ ἐπιλεγόμενος Κουκουζέλης, τὸ ἔτος 1562 μ. Χ.⁴ Δὲν γνωρίζουμε τίποτε τὸ συγκεκριμένο γιὰ τὸν καθικογράφο αὐτόν, ἐκτὸς τοῦ ὃτι δὲ ἕδιος εἶναι γραφέας καὶ τῶν ἔξῆς μουσικῶν κωδίκων : Ἰβήρων 964, τὸν ἕδιο χρόνο 1562⁵,

2. Ἡ ὑπαρξὴ τοῦ τραγουδιοῦ αὐτοῦ ἀνακαλύφτηκε στὶς 21 Ἰουνίου 1972 κατὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ κώδικα καὶ γιὰ πρώτη φορὰ δηλώθηκε δημόσια ἀπ’ τὸν γράφοντα στὶς 14 Ἰανουαρίου 1975, στὸ λόγο του γιὰ τὴν σπουδαιότητα τῆς καταλογογραφήσεως τῶν χειρογράφων Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ "Αγίου Ὀρους, κατὰ τὴν παρουσίαση καὶ ἐπίδοση στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Α' τόμου τοῦ Καταλόγου : Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - "Αγιον Ὀρος.— πρβλ. «Ἐκκλησία», τεῦχος 4 τοῦ 1975, σ. 69, καὶ Γρ. Θ. Στάθη, Τόμος ἔξι "Ὀρους, (1975), σ. 34.

3. Γιὰ τὸν κώδικα, βλ. δίλγα σχετικά, Σπ. Λάμπρον, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς Βιβλιοθήκαις τοῦ "Αγίου Ὀρους ἐλληνικῶν κωδίκων, τόμος Β' (1900), σ. 255 — Τὴν πλήρη περιγραφὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ κώδικα, πὸν εἶναι ἀκέφαλος καὶ κολοβός, καὶ τῶν κωδικολογικῶν στοιχείων του, στὸν ἀνέκδοτο Δ' τόμο τοῦ Καταλόγου Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - "Αγιον Ὀρος, τοῦ γράφοντος.

4. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ προκύπτουν ἀπ’ τὸν κολοφῶνα τοῦ χειρογράφου, προερχόμενον ἀπ’ τὸ χέρι τοῦ ἕδιου τοῦ Λεοντίου ιερομονάχου, καὶ πὸν εἶναι δὲ παρακάτω : (φ. 97α) «Ἐγράφη καὶ τουτὶ τὸ σελίδιον, | διὰ χειρὸς παρ’ ἐμοῦ Λεοντίου ιερομονάχου | τοῦ λεγομένου Κουκουζέλη, καὶ οἱ μέλοντες ἄδειν ἐν αὐτῷ, εὔχεσθε μοι | παρακαλῶ. οὐνεκα τούτου, καὶ γὰρ | ἐγράφη. τῷ ζο'. ἐν μηνὶ Φευρουαρίου α' | ἵνδικτιῶνος Ε'. Ἡ ἐπωνυμία "Κουκουζέλης" δὲν πρέπει νὰ μᾶς ὅδηγει σὲ καμμιὸ σύγχυση μὲ τὸν Μαΐστορα Ιωάννη Κουκουζέλη τοῦ ΙΔ' αἰῶνα. Ἡ ἐπωνυμία ἐδῶ μαρτυρεῖ γιὰ τὴν μουσικολογικότητα τοῦ Λεοντίου καὶ δηλώνει τὴ σπουδαιότητά του γιὰ τὴ Μουσικὴ Τέχνη.

5. Ο πλήρης κολοφῶν αὐτοῦ τοῦ κώδικα, πὸν μᾶς παρέχει πολλὰ χρήσιμα στοιχεῖα γύρω ἀπ’ τὸν καθικογράφο, εἶναι δὲ ἀκόλουθος : (φ. 380β) «Ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον Ψαλτικὴ διὰ συνδομῆς καὶ ἔξόδου καὶ μεγάλης ἐπιμελείας τοῦ τιμιωτάτου ἐν ιερεῦσιν, εὐλαβεστάτου καὶ σεβασμιωτάτου καὶ κατὰ πάντα αἰδεσμωτάτου κυροῦ Λιβιανῆτου καὶ Χαρτοφύλακος Ραιδεστοῦ· κατὰ μῆνα Μάρτιου θ' τῷ ζο' ἵνδικτιῶνος Ε'. Καὶ οἱ τοῦτο ἐντυγχάνοντες καὶ ἀσματίζοντες, αἰτεῖσθε τῷ ἐλεήμονι καὶ φιλανθρώπῳ Θεῷ, δοῦναι αὐτῷ τὴν παρ’ αὐτοῦ συγχώρησιν ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως : — Ἐγράφη δὲ καὶ διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ὑπὲρ πάντων ἀμαρτωλῶν ἀθλιοτάτου, Λεοντίου ταχα καὶ ιερομονάχου, τοῦ Δραγουσιάρη ὑπάρχοντος ἔξι Αθηνῶν. Εὔχεσθαί με γοῦν οἱ ἐντυγχάνοντες καὶ ἀδοντες διὰ τὸν Κύριον ὅπως εὑρώμεν ἀμφότεροι τὸν παρὰ Θεοῦ μισθόν, ὑπέρ τῆς πρός ἀλλήλων εἰς Θεὸν ἐντεύξεως : — Καὶ εἴ τις τὸ ἀποξενώσει ἢ κλέψαι ἔξι αὐτοῦ,

καὶ κατὰ πᾶσα πιθανότητα Ἰβήρων 1204, στὰ μέσα τοῦ ις' αἰῶνα⁶.

Στοὺς κώδικες αὐτοὺς τοῦ Λεοντίου δὲν περιέχονται δικές του συνθέσεις. Αὐτὸς σημαίνει πὼς ὁ Λεόντιος δὲν ἦταν μελοποιός, ἀλλὰ φιλόμουσος καὶ καλλιγράφος ἀντιγραφέας κωδίκων, μολονότι ἡ τόση ἐπιμέλεια στὴ γραφὴ τῶν σημαδιοφώνων καὶ ἡ σχεδὸν ἀψεγάδιαστη δρθογραφία του προδίνουν καὶ γνώση τῆς βυζαντινῆς σημειογραφίας, ἀλλὰ καὶ γραμματικὴ μόρφωση ὅχι τυχαία γιὰ τὴν ἐποχὴ του.

Ἐδῶ εὔκολα γεννιέται τὸ πρόβλημα, ἂν δηλαδὴ ὁ Λεόντιος αὐτὸς μελοποίησε ὁ ἵδιος τὸ τραγούδι, ἢ ἀπλῶς τὸ ἀντέγραψε ἀπὸ ἄλλο χειρόγραφο, ἢ καὶ κατέγραψε πρῶτος αὐτὸς τὴ γνωστὴ στὰ χρόνια του μελφδία τοῦ τραγουδιοῦ. Φαίνεται πὼς μᾶλλον ὁ Λεόντιος ἀντέγραψε τὸ τραγούδι ἀπὸ ἄλλον κώδικα. Καὶ τὴν ἀποψην αὐτὴ τὴ στηρίζει ἡ ὑπαρξη, στὸν ἵδιον αὐτὸν κώδικα καὶ ἀκριβῶς στὶς προηγούμενες σελίδες ἀπ' αὐτές, ὅπου περιέχεται τὸ δημοτικὸ ἔλληνικὸ τραγούδι, καὶ ἐνὸς ἔκτενοῦς περσικοῦ τραγουδιοῦ⁷. "Ἄν θέλουμε τὸν Λεόντιο μελοποιὸ ἢ πρῶτο καταγραφέα τῶν τραγουδιῶν αὐτῶν, πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε πὼς πέρι ἀπ' τὴν ἄλλη μόρφωσή του γνώριζε καὶ περσικὰ καὶ εἶχε σχέσεις μὲ τραγουδιστὲς ἢ μελοποιοὺς τῆς ἔξωτερης περσικῆς μουσικῆς. "Οπως κι ἀν ἔχει τὸ πρᾶγμα, εἶναι σπουδαιότατο ὅτι σὲ ἔνα κώδικα ἐνὸς δηλουμένου κωδικογράφου καὶ τὴ

παρ⁸ ἀμφοτέρων νὰ εἶναι ἀφορισμένος καὶ ἀσυγχώρητος, ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, ἀμήν· καὶ ἡ μερὶς αὐτοῦ ἔστω μετὰ τοῦ Ἰούδα τοῦ παραδόσαντος τὸν Κύριον, Ἀμήν." Ἐδῶ ἐνδιαφέρει τόσο ἡ καταγωγὴ τοῦ κωδικογράφου ἀπ' τὴν Ἀθήνα, ὅσο καὶ ἡ σχέση του μὲ ἔνα δοφικιάλιο τῆς Μητροπόλεως Ραιδεστοῦ, τὸν τιμιώτατο ἰερέα καὶ Χαροφύλακα Λιβιανήτη. Εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ζοῦσε σ⁹ ἐκεῖνα τὰ μέρη ὁ Λεόντιος καὶ νὰ ἦταν θιασώτης καὶ τῆς ἔντεχνης περσικῆς μουσικῆς, στοιχεῖο ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐξήγηση τῆς ὑπάρξεως καὶ ἐνὸς περσικοῦ τραγουδιοῦ σ' αὐτὸν τὸν κώδικα, γιὰ τὸ ὅποιο γίνεται λόγος παρακάτω.

6. Ἡ γραφὴ τοῦ ἄλλου αὐτοῦ κώδικα, ποὺ εἶναι ἔνα Μαθηματάριο, εἶναι κατὰ πάντα ὅμοια πρὸς τὴ γραφὴ τοῦ Λεοντίου στοὺς δύο ἄλλους κώδικες του, δηλαδὴ Ἰβήρων 964 καὶ 1189. Σ' αὐτὸν τὸν κώδικα ἀναφέρεται ὁ Μανούὴλ μὲγας Ρήτωρ (φ. 192β καὶ 257α), πρᾶγμα ποὺ βοηθεῖ στὴ χρονολόγηση τοῦ κώδικα στὰ μέσα τοῦ ις' αἰῶνα, τὴν ἐποχὴν ποὺ γράφει ὁ Λεόντιος.

7. Ἰβήρων 1189, φφ. 120α - 125α. — Γιὰ τὸ περσικὸ αὐτὸν τραγούδι θὰ γίνει ἔχωριστὸς λόγος, μόλις συμπληρωθῇ ἡ σχετικὴ ἔρευνα, φιλολογικὴ καὶ μουσικολογική, καὶ ἐπιτευχθῇ μιὰ καλὴ μετάφρασή του στὰ ἔλληνικά. "Ἐχει γίνει μιὰ προσπάθεια μὲ τοὺς Πέρσες φοιτητές ποὺ μαθαίνουν ἔλληνικά στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ ὑπάρχει μιὰ σχετικὴ ἀλληλογραφία, μὰ τ' ἀποτελέσματα δὲν εἶναι ίκανοποιητικά. 'Απεναντίας, σπουδαῖες πληροφορίες γιὰ τὸ τραγούδι αὐτὸν εἶχα πρόσφατα ἀπ' τὸν φίλον Hr. Bartikian ἀπ' εἰην Ἀρμενία. Βλέπε σχετικά στὸ τέλος αὐτῆς τῆς ἀνακοινώσεως (σσ. 199 - 201).

χρονολογία 1 Φεβρουαρίου 1562 ὑπάρχουν πλάι - πλάι ἔνα Ἑλληνικὸ δημοτικὸ τραγούδι καὶ ἔνα περσικό⁸, τὰ ἀρχαιότερα γνωστά, μελισμένα μὲ τὴ βυζαντινὴ σημειογραφία, μὲ πλήρῃ δηλαδὴ τὴ μουσικὴ τους ἐπένδυση.

Τὸ Ἑλληνικὸ δημοτικὸ τραγούδι, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, περιέχεται στὰ φύλλα 125β-127β τοῦ κώδικα Ἰβήρων 1189. Μελισμένες εἰναι καὶ οἱ τρεῖς στροφές του καὶ ἡ πρώτη ἀπ' τὶς ἀντίστοιχες τρεῖς ἐπωδούς, γραμμένη ὅχι στὴ σειρά της, δηλαδὴ ἀμέσως μετὰ τὴν α' στροφήν, ἀλλὰ μετὰ τὴν γ' στροφήν, στὸ φ. 127α, μὲ τὴν πληροφορία δύμως τοῦ γραφέα: «τοῦτο λέγεται εἰς τὸ τέλος τοῦ Χαίρεσθε, πλ. δ'». Οἱ στίχοι τῶν δυὸς ἀλλων ἐπωδῶν εἰναι γραμμένοι χῦμα· ἡ β' στὸ φ. 127α, καὶ ἡ γ' στὸ φ. 127β, κι εἰναι μόνο αὐτοὶ οἱ στίχοι ποὺ δὲ ΣΠ. Λάμπρος μετέφερε στὸν Κατάλογό του⁹, χωρὶς νὰ ὑποψιαστῇ τὴν ὑπαρξὴ τῶν προηγουμένων στροφῶν, ἔχοντας μάλιστα πιστοποιήσει τὰ «περσικὰ ἄσματα»!

Οἱ τρεῖς στροφές εἰναι μελισμένες μὲ τὸν ἕδιο ἀκριβῶς τρόπο, μὲ τὰ ἕδια δηλαδὴ σημάδια, ἐκτὸς ἀπὸ δυὸς - τρεῖς ἀνεπαίσθητες διαφορές¹⁰. Τὸ ἕδιο καὶ

8. Δυὸς στροφές αὐτοῦ τοῦ περσικοῦ τραγουδιοῦ, ἀνεξάρτητες μεταξύ τους σά δυὸς διαφορετικά τραγούδια, ὑπάρχουν καὶ σὲ ἄλλους δυὸς κώδικες τῆς μονῆς Ἰβήρων, γραμμένους ἀπὸ δυὸς πολὺ γνωστοὺς κωδικογράφους καὶ σπουδαίους μουσικούς: α) στὸν Ἰβηριτικὸ κώδικα 1080 τοῦ Κοσμᾶ ἱερομονάχου τοῦ Μακεδόνος καὶ Ἰβηρίτου τὸ ἔτος 1668, φφ. 130α - καὶ 130β, δηλαδὴ τὸ τραγούδι *Ιεκνη περτος τιτα ν χαμι κινονταρι*, καὶ *Τιριτανα* . . . *Κιαφου λες ασικεμ πιχαπαρι*, καὶ στὸν κώδικα Ἰβήρων 1203 (φφ. 239α - 240β) τοῦ Ἀθανασίου ἱερομονάχου τοῦ Καπετάνου, τοῦ τέλους τοῦ ΙΖ' αἰῶνα, ποὺ περιέχει καὶ τὰ 13 γνωστὰ δημοτικὰ τραγούδια. Ἡ περίπτωση εἰναι πράγματι σπουδαίᾳ· καὶ δὲ Ἀθανασίος δύως καὶ δὲ Λεόντιος θέλει νὰ σώσει τὴν παράδοση καταγόραφοντας μαζὶ Ἑλληνικὰ καὶ περσικὰ τραγούδια. Φαίνεται πάντως πώς οὗτε δὲ Κοσμᾶς ὁ Ἰβηρίτης οὔτε δὲ Ἀθανασίος Καπετάνος καὶ Ἰβηρίτης ἀντέγραψαν ἀπ' τὸν κώδικα τοῦ Λεοντίου, γιατὶ ἀλλοιῶς μένει ἀπορο γιατὶ δὲν ἀντέγραψαν καὶ τὸ Ἑλληνικὸ δημοτικὸ τραγούδι.

9. Στὸν Κατάλογο τοῦ ΣΠ. Λάμπρου, τόμος Β', σ. 255, σχετικὰ μὲ τὸν κώδικα μας, διαβάζουμε τὴν ἔξῆς συνοπτικὴ περιγραφή:

«5309. 1189 ('Ιβήρων) χαρτ. 16. XVI.

1. Κρατήματα, στιχηρά, δογματικά, κ.λ.π.

2. Χερουβικά, δοξολογία καὶ ἄσματα περσικά. Μετὰ φωνᾶν. Τὰ ὑπὸ ἀριθμ. 2 ὑπὸ χειρὸς νεωτέρας . . . 'Ἐν τέλει τοῦ κώδικος οἱ ἔξῆς τέσσαρες στίχοι βυζαντιακοῦ ἄσματος· Τὰ πουλίτζα κοιλαδοῦνε . . . »

10. Οἱ ἀνεπαίσθητες πράγματι αὐτὲς διαφορές ἀναφέρονται στὴν παράλειψη ἑδῶ καὶ ἔκει ἐνὸς κόκκινου γοργοῦ ἥ κόκκινου τεκσίσματος, καὶ στὴν παράλειψη καταγραφῆς τῆς μαρτυρίας τοῦ β' ἥχου στὴν γ' στροφή μετὰ τὴ λέξη «νὰ κα (-κανίζει)», καθὼς καὶ τῆς μαρτυρίας τοῦ α' ἥχου στὴ γ' πάλι στροφή, μετὰ τὴ λέξη «ποθητήν μου». Οἱ μικροδιαφορές αὐτές, καθὼς καὶ ἡ μελικὴ διαφορά στὴν ἀρχὴ τῆς β' στροφῆς, φαίνονται

τὰ τρία ἡχήματα¹¹ ποὺ ἀκολουθοῦν κατ' ἀντιστοιχία τὶς τρεῖς στροφές· ἔχουν τὸ ὕδιο ἀκριβῶς μέλος, ἐκτὸς ἀπ' τὸ πρῶτο ἡχῆμα, ποὺ στὸν δ' στίχο του ἔχει τρεῖς συλλαβές περισσότερες. Ἀντὶ δηλαδή, νὰ εἶναι «γιαγιαλλαλλαλε», δπως εἶναι τὸ σωστὸ στὸ β' καὶ γ' ἡχῆμα, γιὰ νὰ ἴσοσυλλαβεῖ μὲ τὸ β' στίχο, εἶναι «γιαγιαλαλε ταλλαλαλλε». Ἀν δὲν πρόκειται γιὰ λάθος τοῦ κωδικογράφου, αὐτὸ μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ καὶ σὰν θελημένη μελισματικὴ ἐπιτήδευση τοῦ μελοποιοῦ.

“Υστερὸν ἀπὸ αὐτὲς τὶς παρατηρήσεις, ἡ φυσικὴ σειρὰ τῶν στροφῶν, τῶν ἡχημάτων καὶ ἐπωδῶν τοῦ τραγουδιοῦ, εἶναι ἡ παρακάτω:

³Ηχος πλ. δ' νανα

(φ. 125β) *Χαίρεσθε, κάμποι, χαίρεσθε,
χαίρεσθε τὸν καλόν μον·
περδίκια κακανίσετε
κι ἀποκοιμίσετε τον.*

*Nτος τι γιαλλαλι ντος τουμ
γιαλαλλαλλαλλε
ταραϊλινε ντος τουμ
γιαγιαλαλε ταλλαλαλλε
(φ. 126α) ταρλα ταρλα τανατιρινε.*

(φ. 127α) *Δάφνη καὶ μερσίνη ἐσύ 'σαι
καὶ τὰ φύλλα σου μυρίζονται·
καὶ τὰ φύλλα σου μυρίζονται
καὶ χειμῶν καὶ καλοκαῖρι.*

* * *

(φ. 126α) *Ἐχω βοτάνι τῆς φιλιᾶς
νὰ σπείρω γὼ στὲς στράτες·
τὰ μονοπάτια τὰ περνᾶ
γοργὰ νὰ μὲ τὴ φέρονται.*

καθαρὰ στὶς φωτογραφίες καὶ στὴ μεταγραφὴ τοῦ τραγουδιοῦ σὲ διπλῆ σημειογραφία, βυζαντινὴ καὶ πεντάγραμμο, ἀπὸ μένα.

11. Οἱ συλλαβές ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὰ ἡχήματα, ἀσυνήθιστες στὰ ἑλληνικὰ τραγούδια, ἀλλὰ καὶ στὰ ὄδια τὰ ‘κρατήματα’ τῆς βυζαντινῆς μελοποιίας, εἶναι δάνεια ἀπ' τὴν περσικὴ μουσική. Σ' αὐτὸ τὸ γεγονὸς πρέπει ν' ἀναζητηθῇ καὶ ἡ σχέση τῶν δυὸ αὐτῶν τραγουδιῶν, περσικοῦ καὶ ἑλληνικοῦ, σ' αὐτὸν τὸν κώδικα καὶ ἡ ἀξεχώριστη ἀνθολογησή τους. Τὸ μέλος βέβαια τῶν ἡχημάτων εἶναι διαφορετικὸ στὰ δυὸ τραγούδια.

(φ. 126β) *Nτος τι γιαλλαλλι ντος τουμ
γιαλλαλλαλλαλλε
ταραιλινε ντος τουμ
γιαγιαλλαλλαλε
ταρλα ταρλα ταρατιωνε.*

(φ. 127α) *Tà πουλίτζα κοιλαδοῦνε
γείρον δὲν τὸν ἀγαπᾶς·
κὰν παράσκυψε καὶ πέμε,
νιότερε, καὶ τί γυρεύεις.*

* * *

(φ. 126β) *Νὰ συνηθίσει τὸ πουλὶ^ν
νὰ μπεῖ στὸ περιβόλι·
νὰ κακανίζει τὰς αὐγὰς
ὅ διὰ τὴν ποθητήν μου.*

(φ. 127α) *Nτος τι γιαλλαλλι ντος τουμ
γιαλλαλλαλλαλλε
ταραιλινε ντος τουμ
γιαγιαλλαλλαλλε
ταρλα ταρλα ταρατιωνε.*

(φ. 127β) *Tὸ φιλὶν τό με ζητᾶς
ἀκόμη οὐκ ἥρτεν δ' καιρός·
κι αὐτὸ δύνομαι ποσῶς
ν' ἀπομέρω λνγερή.*

Βλέποντας ἔτσι καταστωμένο τὸ τραγούδι εὔχολα παρατηροῦμε πώς οἱ τρεῖς κύριες στροφὲς εἶναι γραμμένες σὲ ἵμιτικὸ 15σύλλαβο μέτρο, ἐνῶ οἱ τρεῖς ἐπωδοὶ εἶναι γραμμένες σὲ τροχαϊκὰ ὀκτασύλλαβα καὶ ἑπτασύλλαβα μέτρα. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ ἔχει τὴν ἐπίπτωσή της στὸ μέλος τοῦ τραγουδιοῦ. Οἱ κύριες στροφὲς τραγουδοῦνται σὲ πλ. δ' ἥχο κατὰ τριφωνία, ἐνῶ οἱ ἐπωδοὶ σὲ πλ. δ' ἥχο κατὰ τὸ διαπασῶν σύστημα, δηλαδὴ μὲ βάση τρεῖς φωνὲς κάτω ἀπ' τὴ βάση τοῦ μέλους τῶν στροφῶν. Καὶ πέρι ἀπ' αὐτὴ τὴ μελικὴ δομή, τὸ μέλος εἶναι διαφορετικὸ στὰ δυὸ αὐτὰ ποιητικὰ μέτρα, γιὰ νὰ τηρεῖται καὶ ἡ διαφορὰ μεταξὺ στροφῆς καὶ ἐπωδοῦ.

Μιὰ δεύτερη παρατήρηση εἶναι πώς, ἐνῶ ἡ β' καὶ γ' στροφὴ ἔχουν μιὰ

φυσικὴ ἀκολουθία στὸ νόημα, οἵ δυὸς μαζὶ δὲν φαίνεται πὼς ἔχουν ἄμεση συνάφεια μὲ τὸ νόημα τῆς α' στροφῆς. Βασικὰ ἀλλάζοντα πρόσωπα. Στὴν α' στροφὴν τραγουδάει μιὰ κοπέλλα κι εὑρεται γιὰ τὸν «καλόν της»· στὶς δυὸς ἀλλες στροφές, β' καὶ γ', τραγουδάει ἔνας νέος ἐρωτευμένος γιὰ τὴν «ποθητήν του». Οἱ ἐπωδοί, ὥστόσο, ἔχουν μιὰ συνέχεια· ἀλλωστε ἡ φύση τους καὶ ἡ θέση τους στὰ τραγούδια ἐκπληρώνουν ἔνα τέτοιο σκοπό, δηλαδὴ ὑμνήσεως, δπως στὴν α' στροφή, ἢ προτροπῆς καὶ χαριτωμένης ἐξηγήσεως, δπως στὴ β' καὶ γ' στροφή.

Σὲ μιὰ πρώτη ἔρευνα δὲν βρῆκα στὶς δημοσιευμένες Συλλογὲς δημοτικῶν τραγουδιῶν τοὺς στίχους αὐτοῦ τοῦ τραγουδιοῦ. Γι' αὐτὸν ἐπιφυλάσσομαι νὰ κάνω εὐρύτερη μορφολογικὴ καὶ γλωσσολογικὴ ἀνάλυση, μόλις θὰ ἔχω τ' ἀπαραίτητα γι' αὐτὸν στοιχεῖα.

* * *

”Αν χρειάζεται, σ' αὐτὴ τὴν πρώτη παρουσίαση τοῦ τραγουδιοῦ, νὰ λεχθοῦν καὶ λίγα σχετικὰ μὲ τὸ μέλος, τὴ μουσικὴ δηλαδὴ τοῦ τραγουδιοῦ, πρέπει καὶ ἀρχὴ νὰ τονισθῇ ἡ πληρότητα ἀπὸ πλευρᾶς μορφῆς τοῦ τραγουδιοῦ αὐτοῦ. Ὅπαρχουν τρεῖς πανομοιότυπες στροφές, τρία πανομοιότυπα ἡχήματα καὶ τρία πανομοιότυπα γυρίσματα, δσον ἀφορᾶ στὸ μέλος. Αὐτὸν εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν ἐποχὴν αὐτήν, τὰ μέσα τοῦ ις' αἰῶνα, γιατὶ μαρτυρεῖ μιὰ φτασμένη ἀπὸ πολὺ παλαιότερα παράδοση.

Τὸ μέλος τῶν κυρίων στροφῶν εἶναι ὠραῖο καὶ ἐλεύθερο, ἐνῶ τῶν ἐπωδῶν εἶναι καθαρὰ ρυθμικώτερο. Στὶς ἀναδιπλώσεις τῶν συλλαβῶν καὶ τῶν λέξεων ποὺ παρατηροῦνται στὶς στροφές, καθὼς καὶ στὴν δλη δομὴ τοῦ μέλους, ἀναγνωρίζουμε ἔνα τέλειο «ἀργὸ» μελισματικὸ τραγούδι, σὰν ὅλα τ' ἄλλα ποὺ γενικὰ τὰ χαρακτηρίζουμε «τῆς τάβλας»¹². Ἡ παρατηρηση αὐτὴ μᾶς ἀναγκάζει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοὶ στὴ μεταγραφὴ αὐτοῦ τοῦ μέλους, γιατὶ οἱ «θέσεις» τῶν σημαδιῶν ἔχουν μιὰν ἀναμφισβήτητη μελισματικὴν ἐνέργειαν. Κι εἶναι ἀκριβῶς ἀξιοθαύμαστη ἡ σαφήνεια τῆς σημειογραφίας, χωρὶς κανένα κενό, χωρὶς καμιὰν ἀμφιταλάντευση.

12. Ἐδῶ πρέπει νὰ θυμηθοῦμε τὸν χαρακτηρισμὸ ποὺ δίνει στὰ τρία τραγούδια δικαιογράφος στὸν κώδικα του τῆς μονῆς Ξηροποτάμου 262, φ. 211β· «Ἐτερα, τὰ ὅποῖα λέγονται εἰς εὐθυμίαν καὶ χαράν»— πρβλ. Γρ. Θ. Σ τὸ θητηρίου Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Αγιον Όρος, τόμ. Α', σσ. 10-11, ἡ τὴν περίπτωση τοῦ μέλους τοῦ Μπαλασίου ίερέως «Ο χορτάσας λαόν», ποὺ ψάλλεται «εἰς τράπεζαν καὶ εἰς ἄριστον φίλον», καθὼς καὶ τὶς περιπτώσεις μερικῶν καλοφωνικῶν εἰρμῶν ποὺ ψάλλονται «εἰς Τράπεζαις» καὶ στὴ διανομὴ τοῦ ἀντιδόου.

Στὸ μέλος τῆς ἐπωδοῦ Δάφνη καὶ μερσίνη ἐσύ 'σαι προσάρμοσα καὶ τοὺς στίχους τῶν δυὸς ἀλλων ἐπωδῶν, καὶ τὶς ἔβαλα στὴ φυσική τους θέση, μετὰ τὴ β' καὶ γ' στροφὴ ἀντίστοιχα.

Δὲν ἐπεχείρησα, σ' αὐτὸ τὸ πρῶτο στάδιο παρουσιάσεως τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ τραγουδιοῦ, ἐρμηνεία ἢ ἐξήγηση ἢ ἀνάλυση τῆς σημειογραφίας, δηλαδὴ πιστῆς ἀπόδεσεως τοῦ μέλους τοῦ τραγουδιοῦ. Ἀντέγραφα ἀπλῶς τὴ σημειογραφία καὶ τὴ συνόδευφα μὲ μιὰ μεταγραφὴ τῆς Μετροφωνίας¹³ τῶν σημαδιῶν στὸ πεντάγραμμο, πάνω ἀπ' τὴ βυζαντινὴ αὐτὴ σημειογραφία σὲ παράλληλη γραμμῇ. Δηλώνω ὅμως κατηγορηματικὰ πῶς ἡ μεταγραφὴ αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ τὸ μέλος τοῦ τραγουδιοῦ, ἀλλὰ τὸν σκελετὸ κατὰ κάποιο τρόπο τῆς μελῳδίας του, πάνω στὸν δροῦσο βέβαια στηρίζεται ἡ ἀνάλυση τῶν θέσεων καὶ τῶν ὑποστάσεων χειρονομίας, τῶν κόκκινων χειρονομικῶν σημαδιῶν, ἡ μελισματικὴ δηλαδὴ μορφὴ τοῦ τραγουδιοῦ, μὲ τὴν δροῦσα θὰ καταπιαστῷ πολὺ σύντομα.

'Η ἀνακάλυψη αὐτοῦ τοῦ τραγουδιοῦ, καθὼς καὶ τοῦ περσικοῦ, μελισμένου μὲ τὴ βυζαντινὴ σημειογραφία, πολυτιμότατη γιὰ τὴν ἴστορία τῆς δημοτικῆς μουσικῆς καὶ τὴν προέλευσή της ἀπ' τὶς φέρεται τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, καθὼς καὶ ἡ παράδοσή του στὴ δημοσιότητα καὶ τὴ σπουδὴ τῶν εἰδικῶν ἐρευνητῶν, Ἐλλήνων καὶ ἔνων, μεταθέτει κατὰ ἐνάμισυ αἰῶνα ἀρχαιότερα, ἀπὸ ὅ,τι ἡ ἀνακάλυψη

13. Εἶναι, ὑποθέτω τὸ πρόβλημα τῆς ἐξηγήσεως ἢ ἐρμηνείας ἢ ἀναλύσεως τῆς παλαιᾶς (πρὸ τοῦ 1814) βυζαντινῆς σημειογραφίας στὴ Νέα ἀναλυτικὴ Μέθοδο σημειογραφίας ἢ στὸ πεντάγραμμο. Τελικὸ ζητούμενο σὲ μιὰ τέτοια προσπάθεια εἶναι ἡ μεταγραφὴ τοῦ «Μέλους» κι ὅχι τῆς «Μετροφωνίας». Κι ἡ μὲν Μετροφωνία ἦταν καὶ εἶναι ἡ προσαρμογὴ τῶν λέξεων στὰ σημάδια ποσότητος, τὰ γραμμένα μὲ μαύρῃ δηλαδὴ μελάνῃ, τὸ δὲ Μέλος ἦταν καὶ εἶναι ἡ φαλμώδηση τοῦ κειμένου, ἔτσι ὥπερ ἀπαιτοῦν οἱ θέσεις τῶν σημαδιῶν, τὰ σημάδια ἐκφράσεως καὶ οἱ τυχὸν «μεγάλες ὑποστάσεις χειρονομίας», γραμμένα συνήθως αὐτὰ τὰ σημάδια μὲ κόκκινη μελάνη· δηλαδὴ μέλος εἶναι ἡ ἀνάλυση καὶ ἀπόδοση τῶν κρυμμένων μέσα στὴ σημειογραφία μελισμάτων.—Πρβλ. Χρυσάνθου, Θεωρητικὸν μέγα τῆς Μουσικῆς, Τεργέστη 1832, σσ. XLVI, § 70. «... Μετροφωνία δὲ ἦν τὸ νὰ φάλωσι τὸ μεμελισμένον τροπάριον καθὼς ζητοῦντι μόνον οἱ χαρακτῆρες, οἵτινες γράφουσι τὸ ποσὸν τῆς μελῳδίας, χωρὶς νὰ παρατηρήται τὸ ζητούμενον ἀπὸ τὰς ὑποστάσεις καὶ θέσεις. Μέλος δὲ ἦν, τὸ νὰ φάλωσι τὸ μεμελισμένον τροπάριον καθὼς ζητοῦντι αἱ θέσεις τῶν χαρακτήρων μετὰ τῶν ὑποστάσεων δι' ὧν γράφεται ὅχι μόνον τὸ ποσὸν τῆς μελῳδίας, ἀλλὰ καὶ τὸ ποιόν, χωρὶς νὰ παρατρέχηται καὶ τὸ κείμενον τῶν λέξεων...».—Γι' αὐτὸ τὸ καντό θέμα τοῦ «Μέλους» τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς σημειογραφίας, κοίτα τὴ μελέτη τοῦ γράφοντος, 'Η παλαιὰ βυζαντινὴ σημειογραφία καὶ τὸ πρόβλημα μεταγραφῆς της εἰς τὸ πεντάγραμμον, στὸ περιοδικὸ «Βυζαντινά», τόμος 7ος, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 195-220, ὅπου 32 κειμένου Πίνακες - ντοκουμέντα ἀπὸ χειρόγραφα, βιοηθοῦν πολὺ στὴν κατανόηση τοῦ θέματος, ὥπως πιστεύω.

τῶν 13 δημοτικῶν τραγουδιῶν τοῦ κώδικα Ἰβήρων 1203 ἀπ' τὸν Σπ. Λάμπρο¹⁴, τὶς γνώσεις μας καὶ τὶς παρατηρήσεις μας πάνω στὴ γραπτὴ μουσικὴ παράδοση τῆς Ἑλληνικῆς δημοτικῆς μουσικῆς. Καὶ εἶναι κυρίως αὐτὸς ὁ λόγος, ἡ προωγωγὴ δηλαδὴ τῶν γνώσεων, ποὺ ὅθισε τὸν γράφοντα νὰ προβῇ στὴν ἐπιστημονικὴν αὐτὴν ἀνακοίνωση στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.

14. Σπ. Λάμπρος, *Κατάλογος . . .*, τόμος Β' (1900), σ. 256 καὶ, Τοῦ ιδίου, *Δεκατρία δημώδη ἄσματα μετὰ μουσικῶν σημείων ἐν ἀγιοειτικῷ κώδικι τῆς μονῆς τῶν Ἰβήρων*, στὸ περιοδικὸ «Νέος Ἑλληνομνήμων», τόμος ΙΑ' (1914), σσ. 423 - 432. — Πρβλ. καὶ Bertrand Bouvier, *Δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ χειρόγραφο τῆς μονῆς τῶν Ἰβήρων*, Αθήνα 1960, καθὼς καὶ Δέσποινας Μαζαράκη, *Μουσικὴ ἔρμηνεία τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν τῆς μονῆς τῶν Ἰβήρων*, Αθήνα 1967.

¹⁴ Ελπίζω πώς ἡ περίπτωση τοῦ ἀρχαιότερου τούτου, χρονολογημένου στὰ 1562, δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, θὰ προκαλέσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν μουσικολόγων καὶ φιλολόγων, γιὰ νὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος φιλολογικές, λαογραφικὲς καὶ μουσικολογικὲς μελέτες, παράλληλα μὲ τὴ δική μου ἔρευνα καὶ σπουδή, γιὰ νὰ φωτιστῇ καλύτερα ἡ προέλευση τῆς δημοτικῆς μας μουσικῆς κληρονομιᾶς.

α'

καὶ περιθέντες εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἀγίου χαίραμποι

καὶ περιθέντες εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἀγίου χαίραμποι

οὐδὲν μηδέποτε περιβλέπει τὸν ναὸν τοῦ ἀγίου χαίραμποι

καὶ αἱ γυναικεῖς στοῦντες εἴπερ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἀγίου χαίραμποι

στοῦντες εἴπερ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἀγίου χαίραμποι

β'

τι γιαλλαλι ε ε ε ντος τουιγια λλα λλα λλα λε

τα ρα ι λλι νε ε ε ε ντο ο ο οctou ou ουη για

για λα λε ταρλλαλαλε ταρλλαταρλατανατι ρι νε

* * *

Δα φυη και μερ σινηέσυ σαλ η τα φυλ λα σδ μυρι

ζουν η τα φυλ λα σδ μυ ρι ζουν η χειμων η καλοκαιρι.

γ'

The musical score consists of five staves of handwritten notation. The first four staves begin with a treble clef, while the fifth staff begins with a bass clef. Each staff features a series of vertical stems with horizontal dashes indicating pitch and rhythm. Below each staff, there is a line of lyrics written in both Greek and Latin characters. The lyrics are as follows:

πάντα χωρού τα βότα νιν της να τη ης
φελιασ να σπειρ πω ω γω στεις στρα α α α

α α α α α α α α τες τα μο τα μο νο

πα α α τι α τα περ να α α α γορ γα να α με

τη φε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε που ου ουν τος

δ'

το γιαλλαλι ε ε ε ντος τουμ για λλα λλα λλα λε

τα ρα ε λλι νε ε ε ε ντο ο ο ος του ου ουμ για

γιαλλαλαλε ταρλαταρλατανα τι ρι νε

* * *

Τα που λι τζα κοιλαδούν ε γειρου δεν τον α γα

πας καν πα ρα σκυ ψε με με νιοτερε με τιγυρευεις

ε'

μονής αναγένεται σημερινή πόλη
Na συνη η η η θι λι λι ση το να α το

πουλι να μπη στο ο ο πε ρι βο ο ο ο
πουλι να μπη στο ο ο πε ρι βο ο ο ο

ο ο ο ο ο ο ο λι να κα να κα κα
ο ο ο ο ο ο ο λι να κα να κα κα

νι λι λι ζη η τας αυ γα α α ας ω δια τη ην πο
νι λι λι ζη η τας αυ γα α α ας ω δια τη ην πο

θη η τη η η η η η η η η η η μου ου ου ντας
θη η τη η η η η η η η η η η μου ου ου ντας

5'

τι γιαλλαλλι ι ι ι ντοστουη για λλα λλα λλα λε

τα ρα ι λλι νε ε ε ε ντο ο ος του ου ουη για

ταργιαλαλε ταρλαταφλατανατι ρι νε ε ε ε ε ε ε ε ε

Το φιλιν το με ζη τας α κοιη ουκ ηρ τεν ο και ρος

κιαν το δυ νο μαι ποσωςναπομε νω λυ γε ρη.

Σχετικά μὲ τὸ περσικὸ τραγούδι ἡ ἔρευνά μου γιὰ μιὰ ἀποκατάσταση τοῦ κειμένου του καὶ μετάφρασή του στὴν Ἑλληνικὴ μοῦ ἀπέδωσε τοὺς καρπούς της. Ὁ Ἀρμένιος φίλος Χράτς Μπαρτικιάν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐρεβαν, ποὺ γεννήθηκε καὶ ἔζησε τὰ πρῶτα εἴκοσι χρόνια του στὴν Ἀθήνα, ἀπευθύνθηκε, ὑστερα ἀπὸ παράκλησή μου, στὸ φίλο του καθηγητὴ Ἀκόλπ Παπαζιάν ποὺ ξέρει πολὺ καλὰ τὰ περσικά, γιατὶ εἶναι ἀπ’ τοὺς ἐπαναπατρισθέντες ἀπ’ τὴν Περσία Ἀρμενίους καὶ ἔχει ἐκδώσει πολλὰ περσικὰ κείμενα καὶ μεταφράσεις σχετικὰ μὲ τὴν Ἀρμενία. Ἡ συνεργασία τους εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὶς παρακάτω πολὺ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιὰ τὸ τραγούδι, καθὼς καὶ τὴν ἀποκατάσταση μερικῶν στίχων του καὶ τὴν καταγραφή τους στὰ περσικὰ καὶ τὴν μεταγραφή τους στὸ λατινικὸ ἀλφάβιτο. Ἡ μετάφραση αὐτῶν τῶν στίχων στὰ Ἑλληνικὰ ἔγινε ἀπ’ τὸν Μπαρτικιάν.

Μοῦ ἔγραψε, λοιπὸν ὁ Μπαρτικιάν: «Ἡ Ἑλληνικὴ γραφὴ εἶναι πολὺ παραμορφωμένη· καὶ αὐτὸς εἶναι πολὺ φυσικό, γιατὶ οἱ φθόγγοι — τόσο λίγοι — τῆς Ἑλληνικῆς δὲν σκεπάζουν τοὺς τόσο ἀφθονούς φθόγγους μιᾶς ἀνατολικῆς γλώσσας. Παρ’ ὅλη τὴν προσπάθεια δὲν διαβάζονται ὅλοι οἱ στίχοι. Πάνω - κάτω εἶναι καλὰ γραμμένοι οἱ ἔξ τελευταῖοι — χῦμα — στίχοι. Τὸ τραγούδι εἶναι περσικό, ἀλλὰ ἡ προσφορὰ τοῦ γραφέα ἡ τοῦ ἀοιδοῦ εἶναι τουρκική (δοσμανική). Ὁ Παπαζιάν τοῦ ἔδωσε τὴν καθ’ ἑαυτὸ περσικὴ προφορά. Τὸ ‘Μετζνούν’ ποὺ ἀπαντᾶ στὴν τελευταία στροφὴ εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ ἥρωα τοῦ θραντικοῦ ἐπους τοῦ Νιζαμὶ (ιβ’ αἰών) «Λεϊλὰ καὶ Μετζνούν», ποὺ ἔχει πάρει σημασία, γενικὰ ἐρωτευμένου νέου».

Εὐχαριστώντας θεομὰ τοὺς δυὸ καλοὺς Ἀρμενίους φίλους, Μπαρτικιάν καὶ Παπαζιάν, καταχωρίζω ἐδῶ τοὺς στίχους, ποὺ μπόρεσαν νὰ διαβάσουν, στὴν περσικὴ γραφή, στὴ λατινικὴ μεταγραφή τους καὶ τὴν ἀντίστοιχη Ἑλληνικὴ μετάφρασή τους.

ای در میان پرده خونش را گل یار ما (?)
----- یار ما

120 a

ای که بر دوست همگی نان داری (?)

123 a

خافل از عاشقی ام بخبری
----- دل ببری

آشنای لعل جانقرای تو ایم
بسته زلف دلگشای تو ایم
گردی سوی مانناز[ی] بینی
که آرزومند خاک پایی تو ایم
راه توخته(?) ناتوانیم ما
محبون نتوان براه(برای) تو ایم

125 a

120 a. Ey dar mian-e pardeh khunesh-ra gol yār-e mā (?)
----- yār-e mā.

123 a. Ey ke bar dust hamagi nām dāri (?)

Chāfel az àsheki-am bikhabari,
----- del bebari.

125 a. Áshenā-e lál-e djānfazā-e to-im,
Baste-e zülf-e delgoshā-e to-im,
Gar dami su-e ma benāz[i], bini,
Ke árzumand-e khāk-e pā-e to-im,
Rāh-e to khast[er] (?) nātavānim mā,
Madjnun-e nātavān berāh-me (barā-e) to-im.

* * *

S U M M A R Y

On the pages 125_v - 127_v of the musical manuscript from Iviron monastery under the number 1189 there is a folk song which begins «Rejoice plains rejoice, rejoice at my beloved» (Χαίρεσθε, κάμποι, χαίρεσθε, χαίρεσθε τὸν καλόν μου). This manuscript was written on the 1st February of the year 1562 by hieromonk Leontios Kukuzeles. The above mentioned Leontios has also written two more manuscripts found in Iviron monastery; the one under the number 964 in 1562 and the other under the number 1204 in the middle of the XVI century. We hardly know anything more about this person, except that he came from Athens.

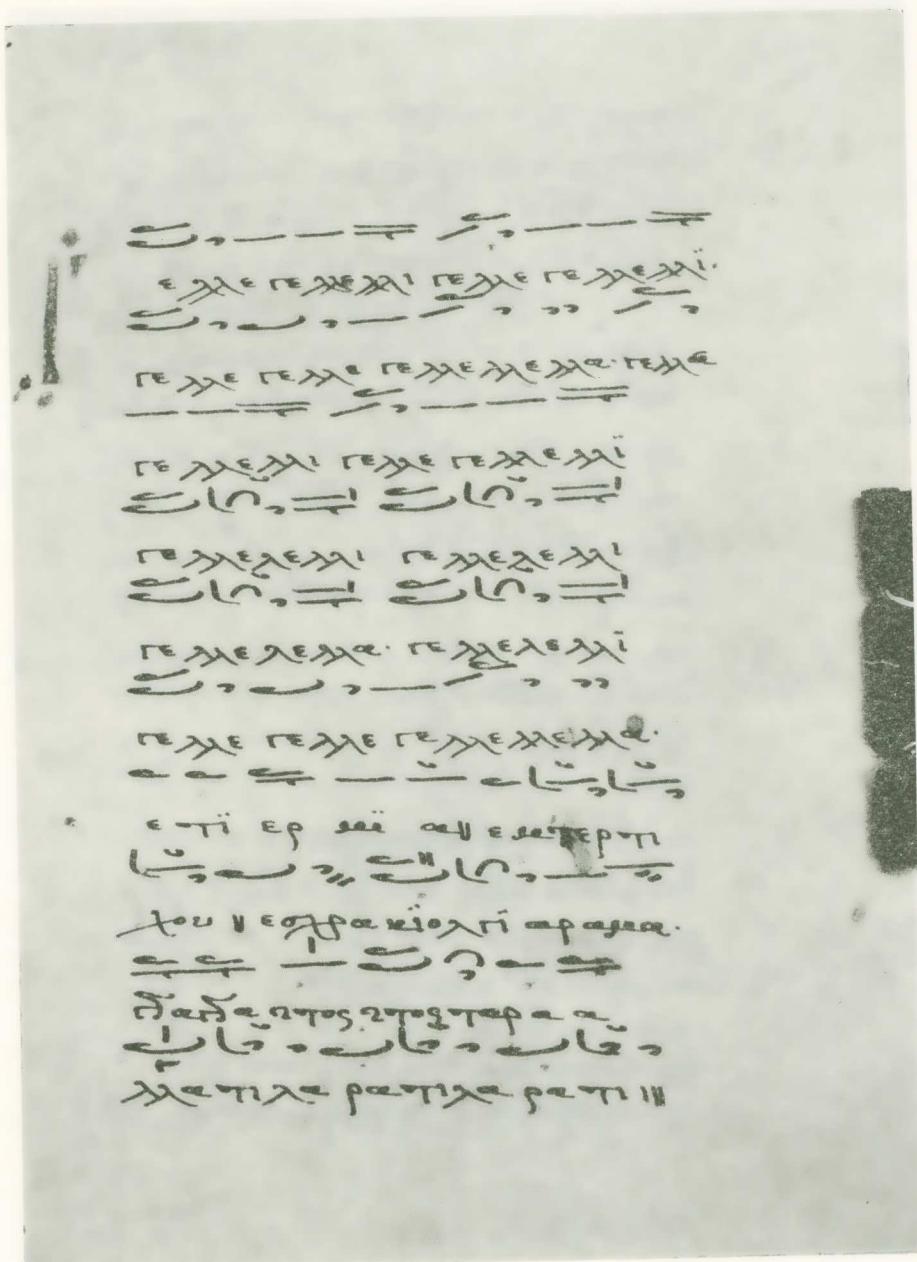
In his manuscripts are not included any compositions of his own. It seems that Leontios is not the first who set music to this song, but he is the one who copied it from other manuscripts. We are led to this conclusion by the notation of the song, which is explicit, and also by the existence of a long persian song—in greek characters, found in the immediately preceding pages 120_f-126_r.

Those two songs are the oldest known with their music in byzantine notation. The 13 songs found since Sp. Lambros' time (1890) in the Ms 1203 of the same Iviron monastery (end of XVII—beginning of XVIII cent.) and considered to be the oldest have now lost their importance and pass into the second rank.

The greek song has three turnings, three 'kratemata' (Για λλα λλι) and three refrains of which only the first is set in music. The melody ('melos') of the turnings and the 'kratemeta' is the same. The verses are in iambic 15syllables, while the refrain is in trochaic 7syllables and 8syllables.

In this first presentation of the song the turnigs and refrains are put in their natural place, the verses of the other two refrains are adapted to the melody of the first refrain and the 'metrophony', i. e. the melody of the black signs of the notation, is transcribed on the pentagram (staff notation). It is made clear that this transcription does not contain the complete melody of the song.

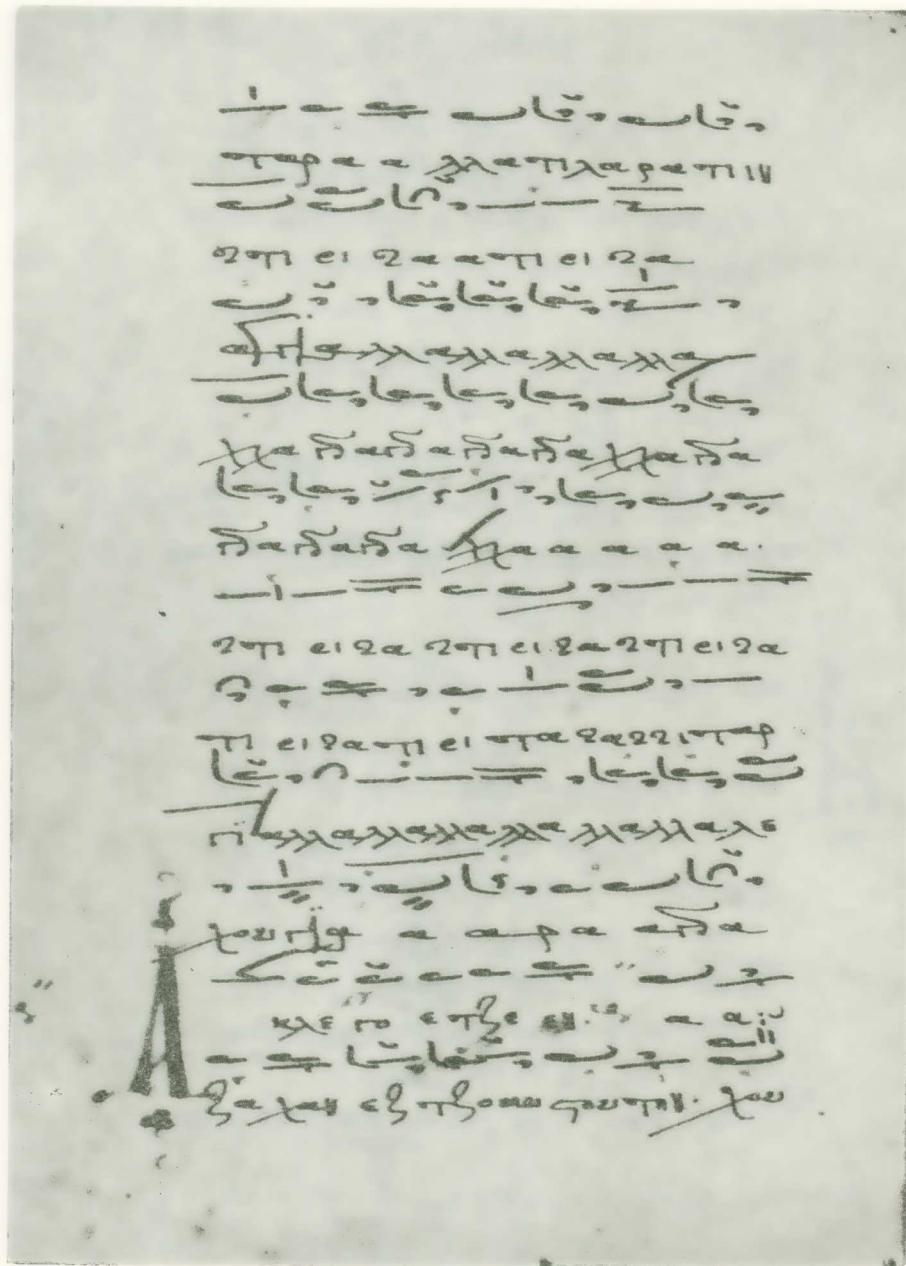
In regard with the persian song, some of its verses given in persian, the transcription to the latin alphabet and the translation into greek are due to the Armenian scholars and good friends Hratch Bartikian and Akop Papazian.

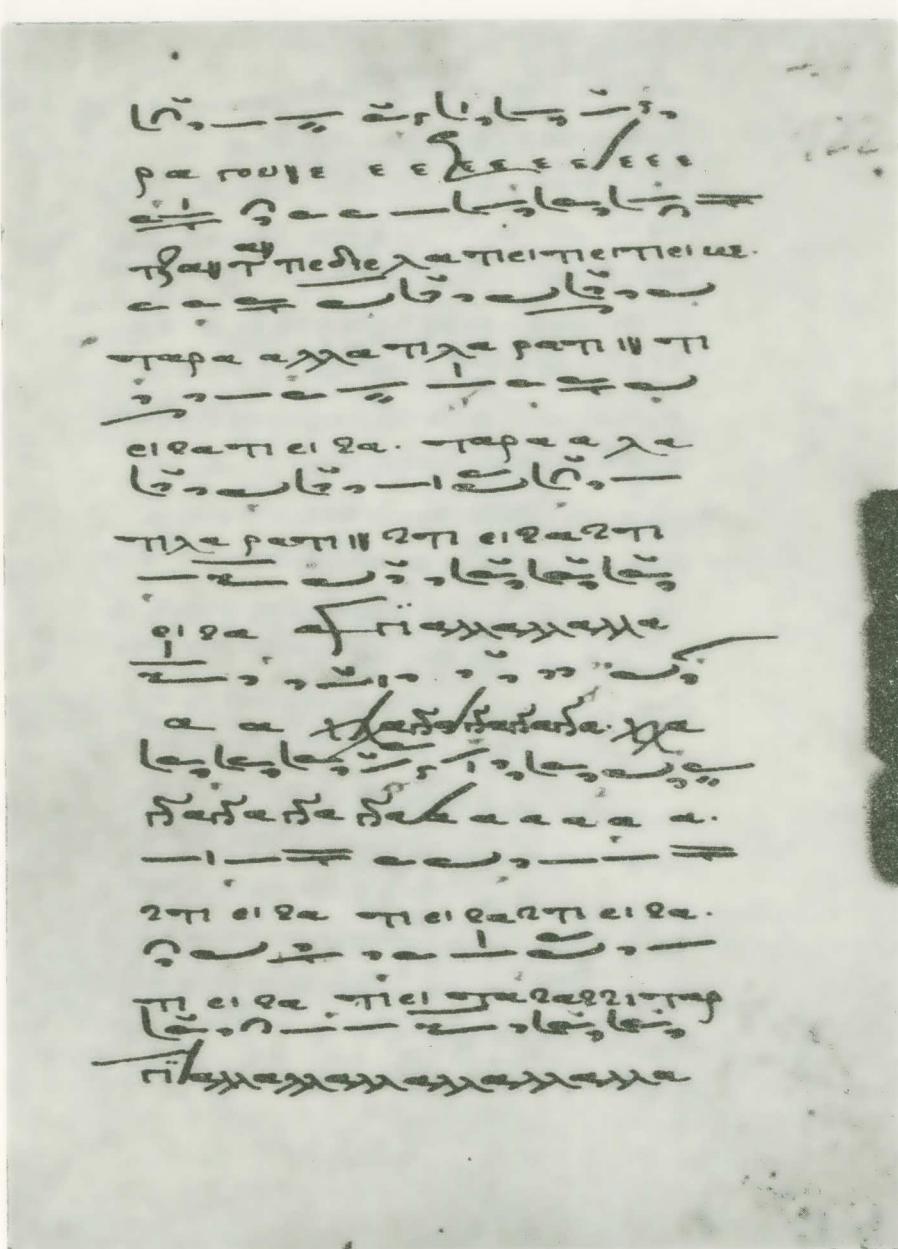
Eἰν. 1. Ἰβήρων 1189, φ. 120α.

Eἰκ. 2. Ἰβήρων 1189, φ. 120β.

۱۰۷
شاعر: سید جواد میرزا
تاریخ: ۱۳۹۰
مکان: کتابخانه ملی اسلام
شیوه نوشته: خط میانجی
حروف: فارسی
حکایت: شاهنامه
متن: شاهنامه
زبان: فارسی
نوع: کتاب
ردیف: ۱۰۷

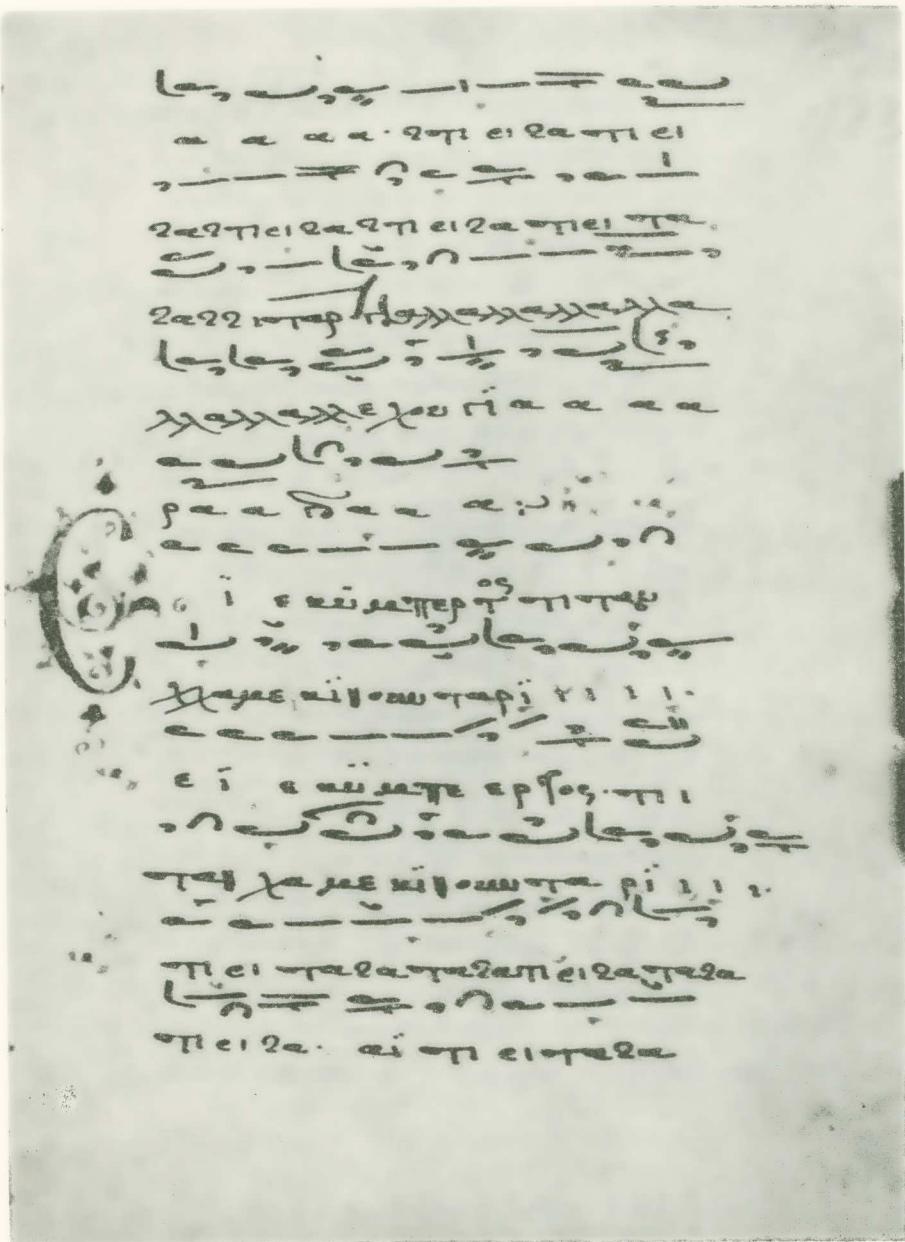

Εικ. 4. Ἰθύρων 1189, φ. 121β.

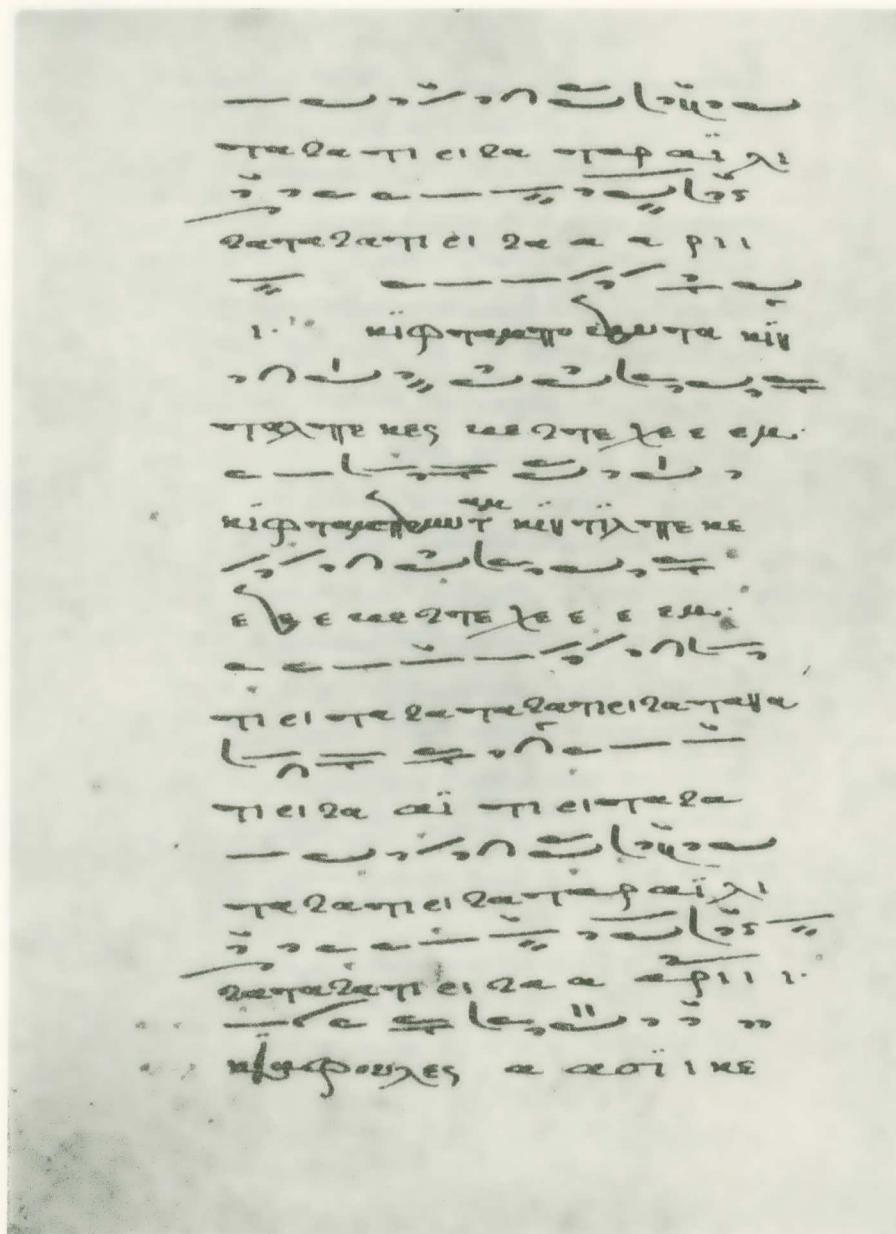

Εις 5. Ιβήρων 1189, φ 122α.

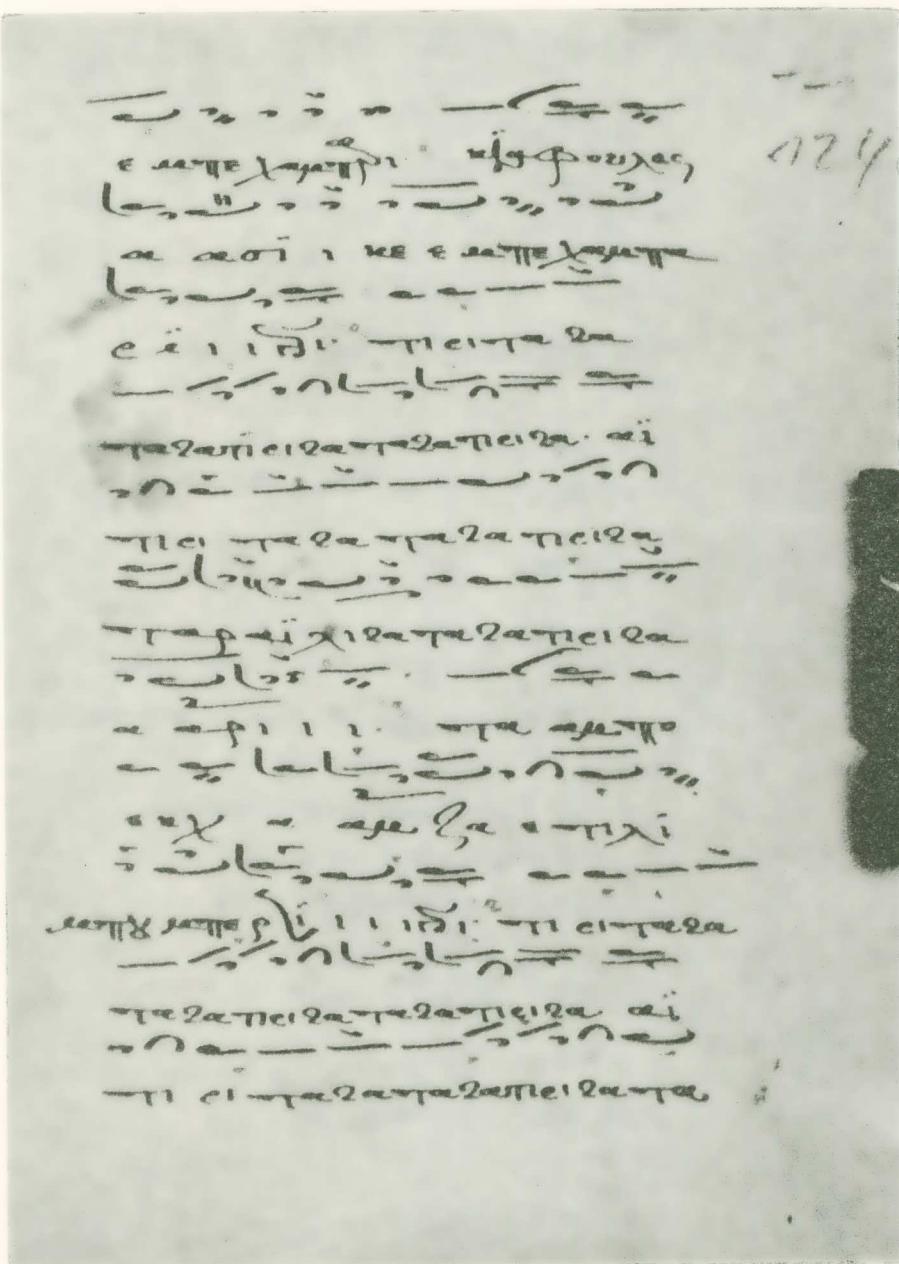
Eἰν. 6. Ἰβήρων 1189, φ. 122β.

Εικ. 7. Ιβηρων 1189, φ. 123α.

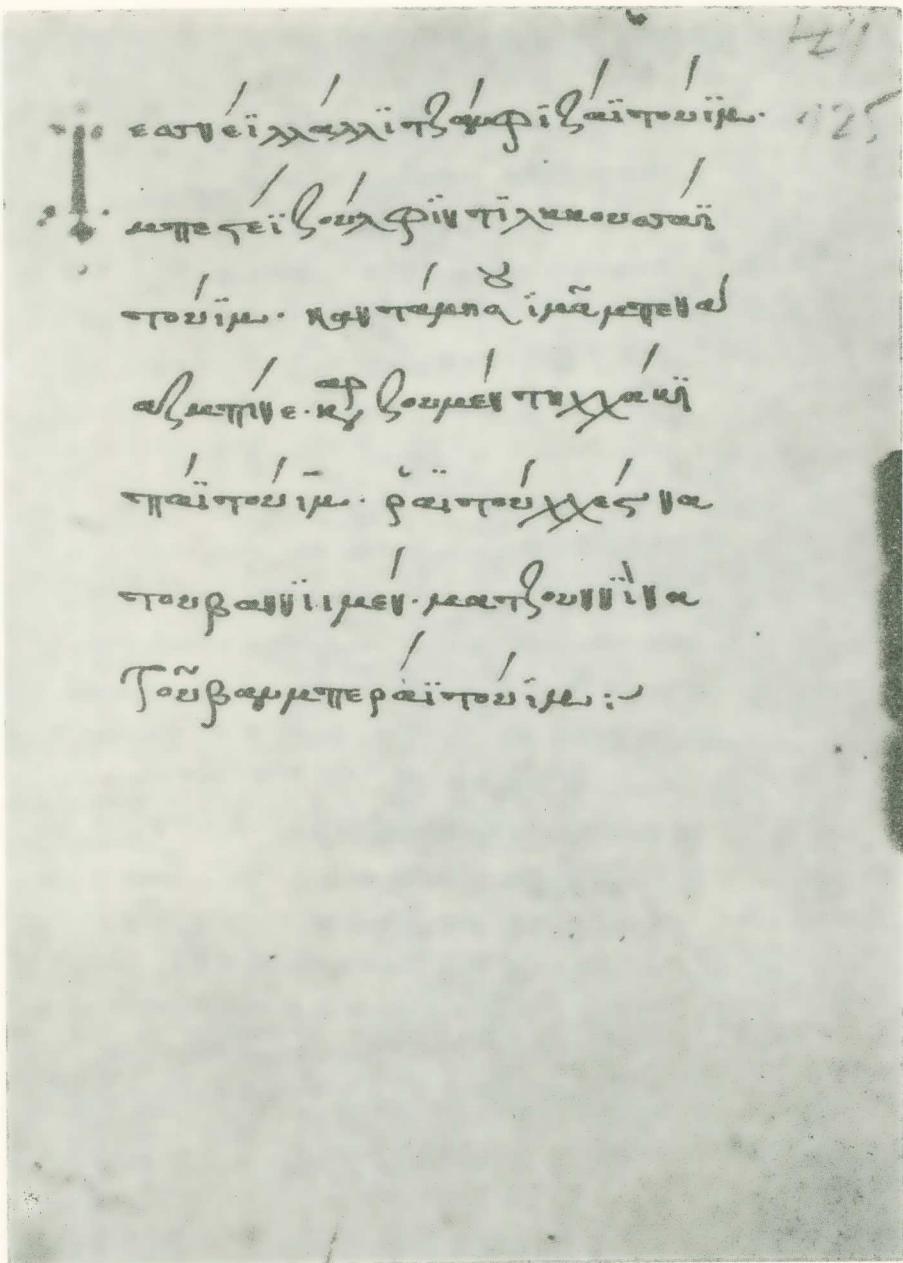

Eiz. 8. Ἰβήρων 1189, φ 123β.

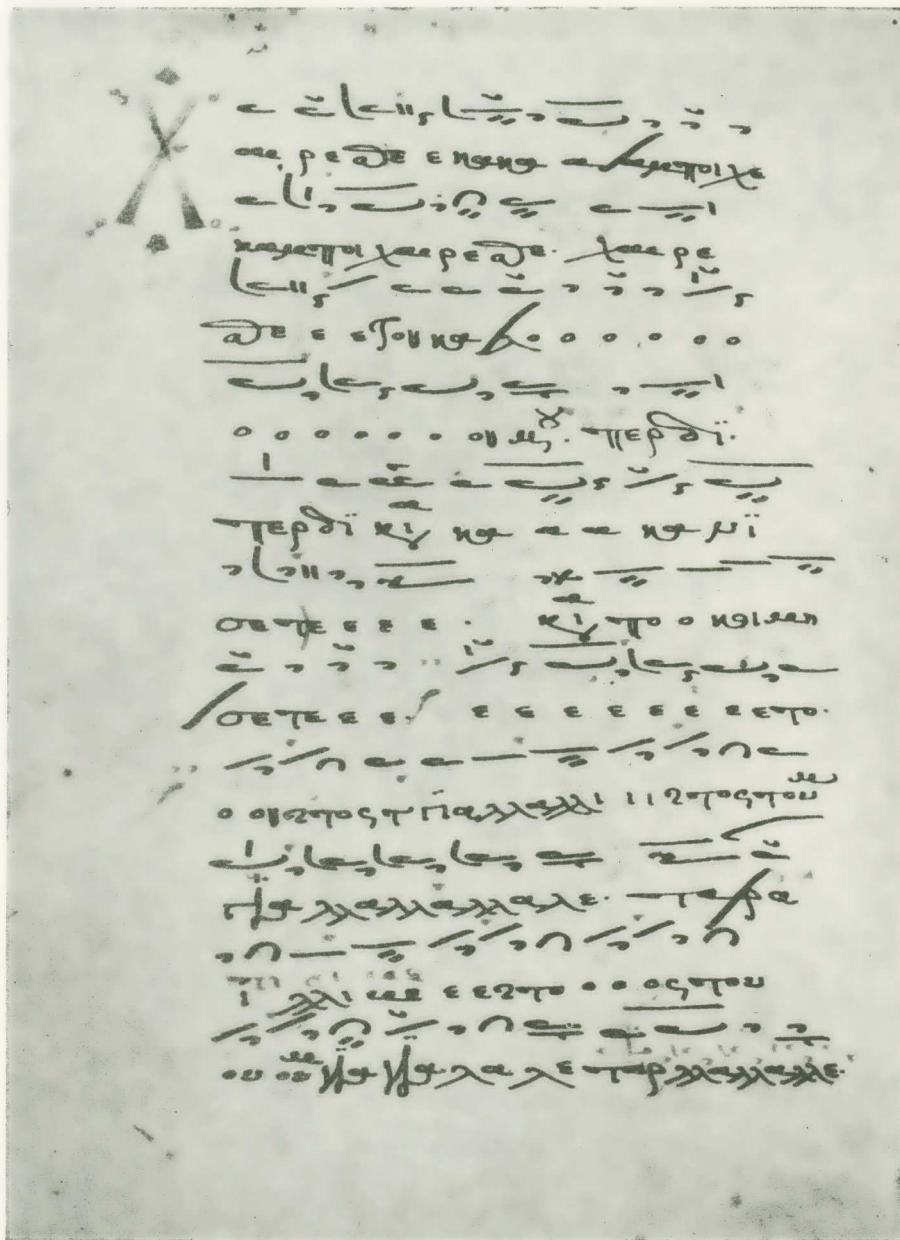

Εἰκ. 9. Ἰβήρων 1189, φ. 124α.

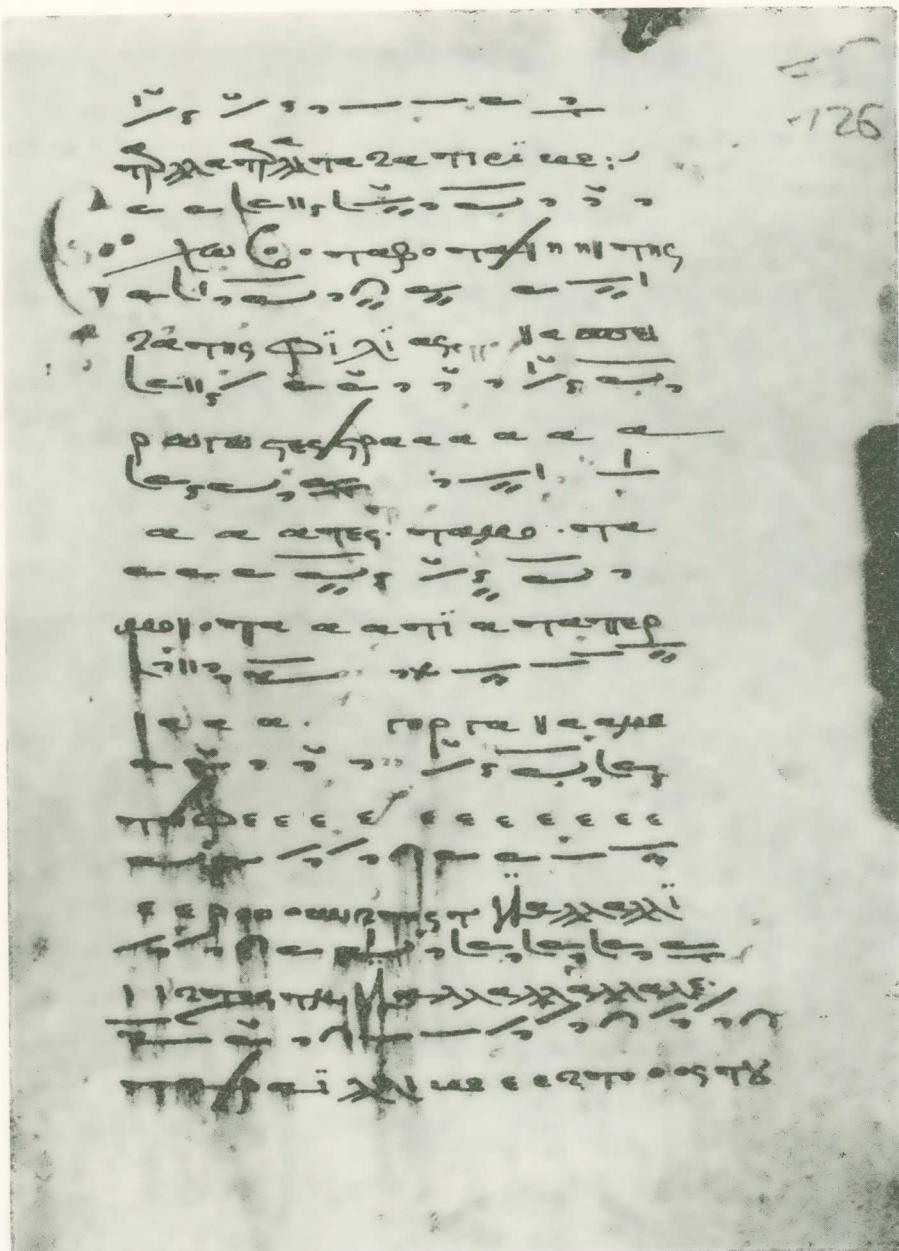
Eἰς. 10. Ἰβήρων 1189, φ. 124β.

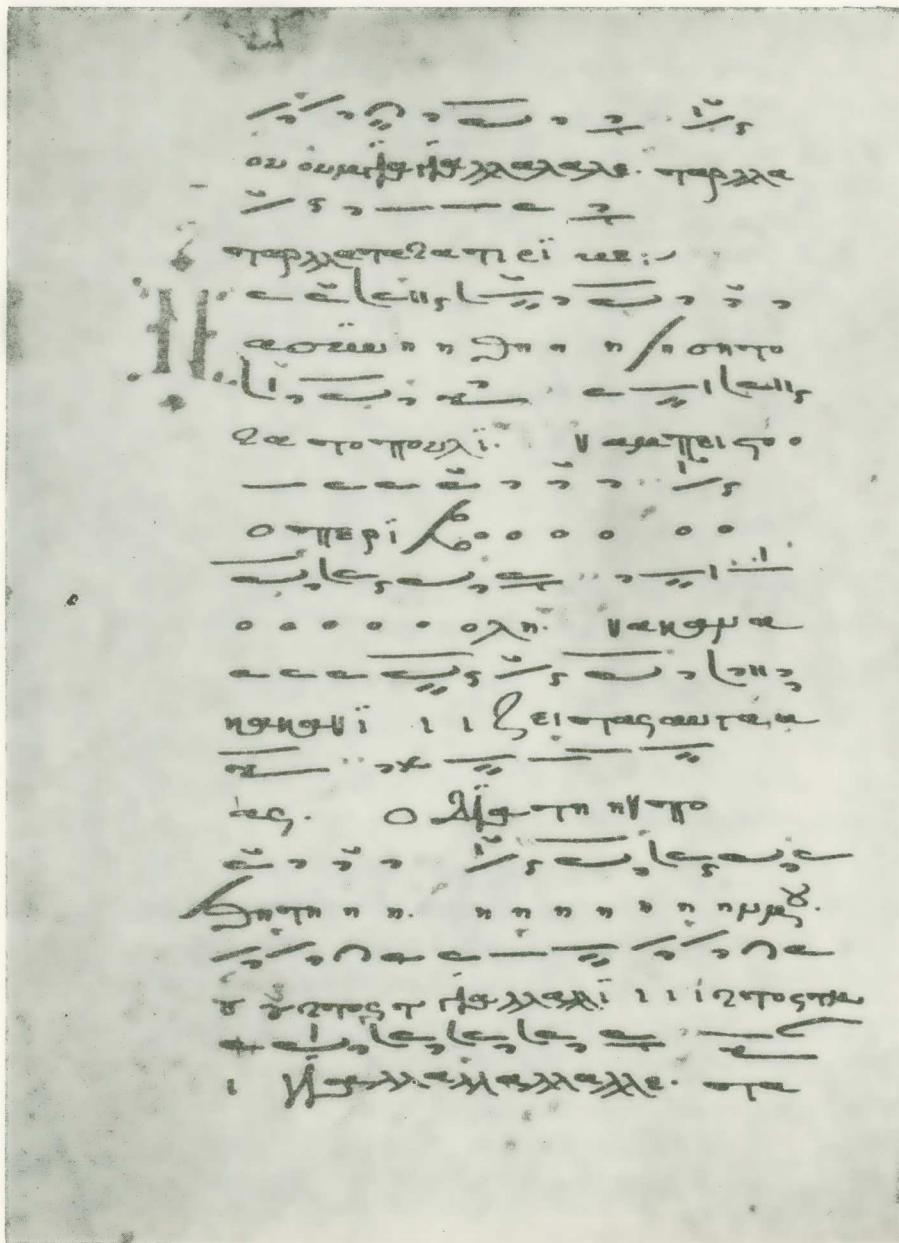
Εἰκ. 11. Ἰβήρων 1189, φ. 125α.

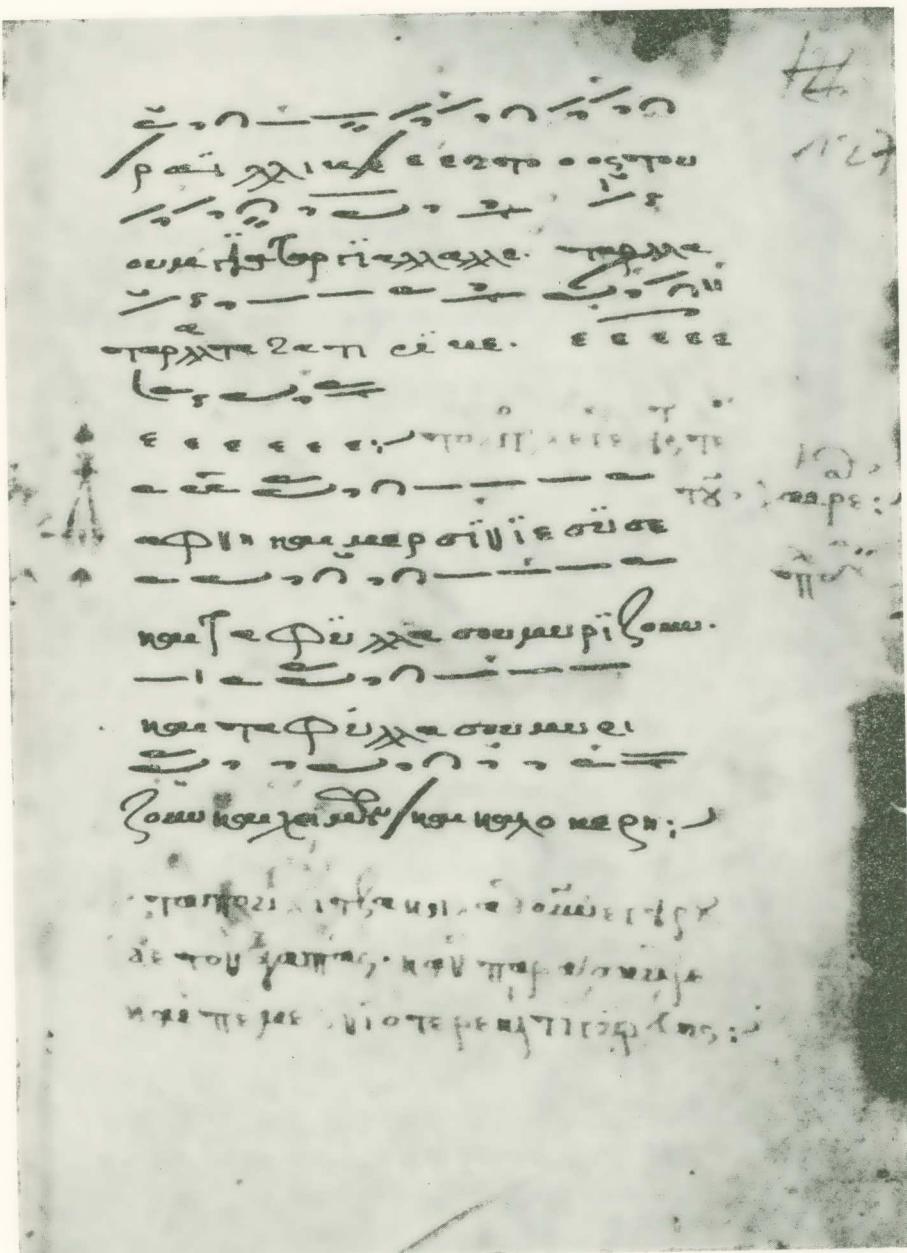
Εἰς. 12. Ἰβήρων 1189, φ. 125β.

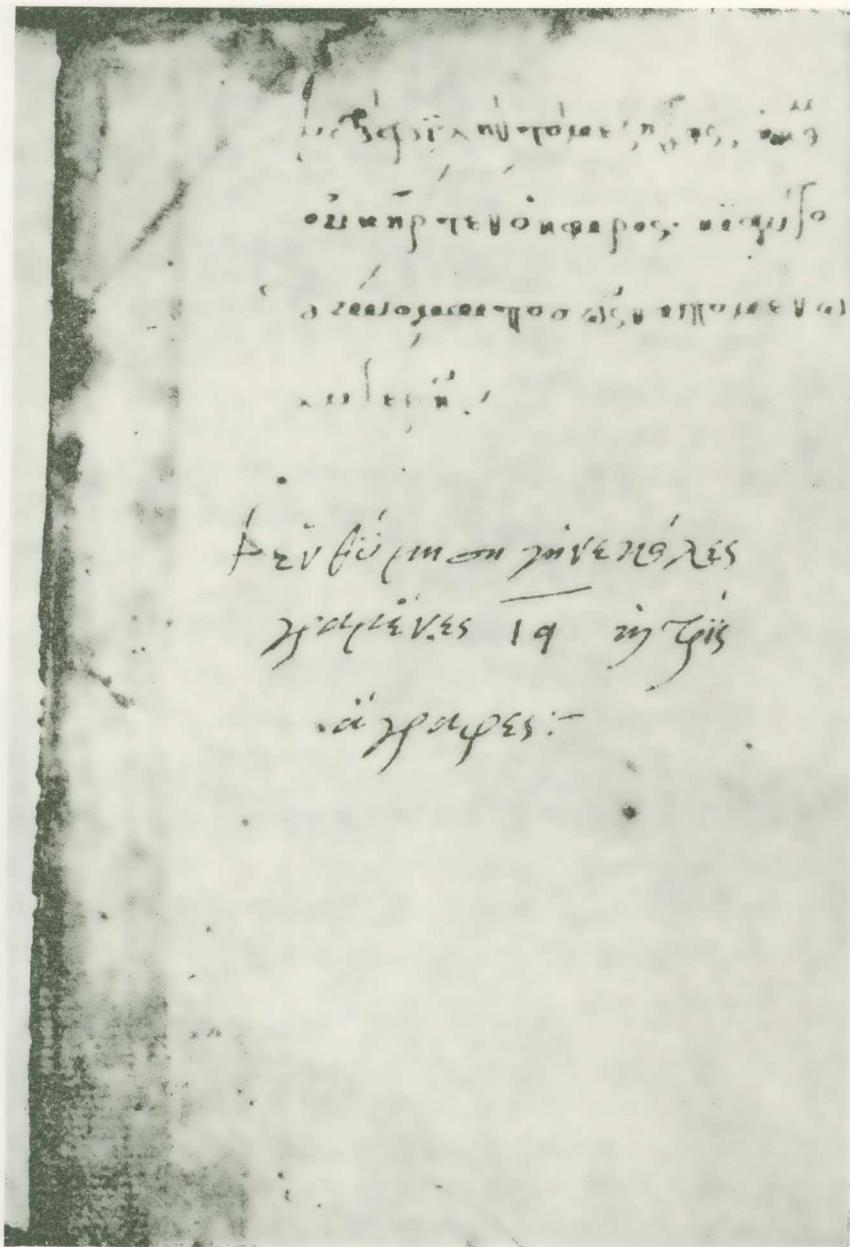
Εικ. 13. Ἰβήρων 1189, φ. 126α.

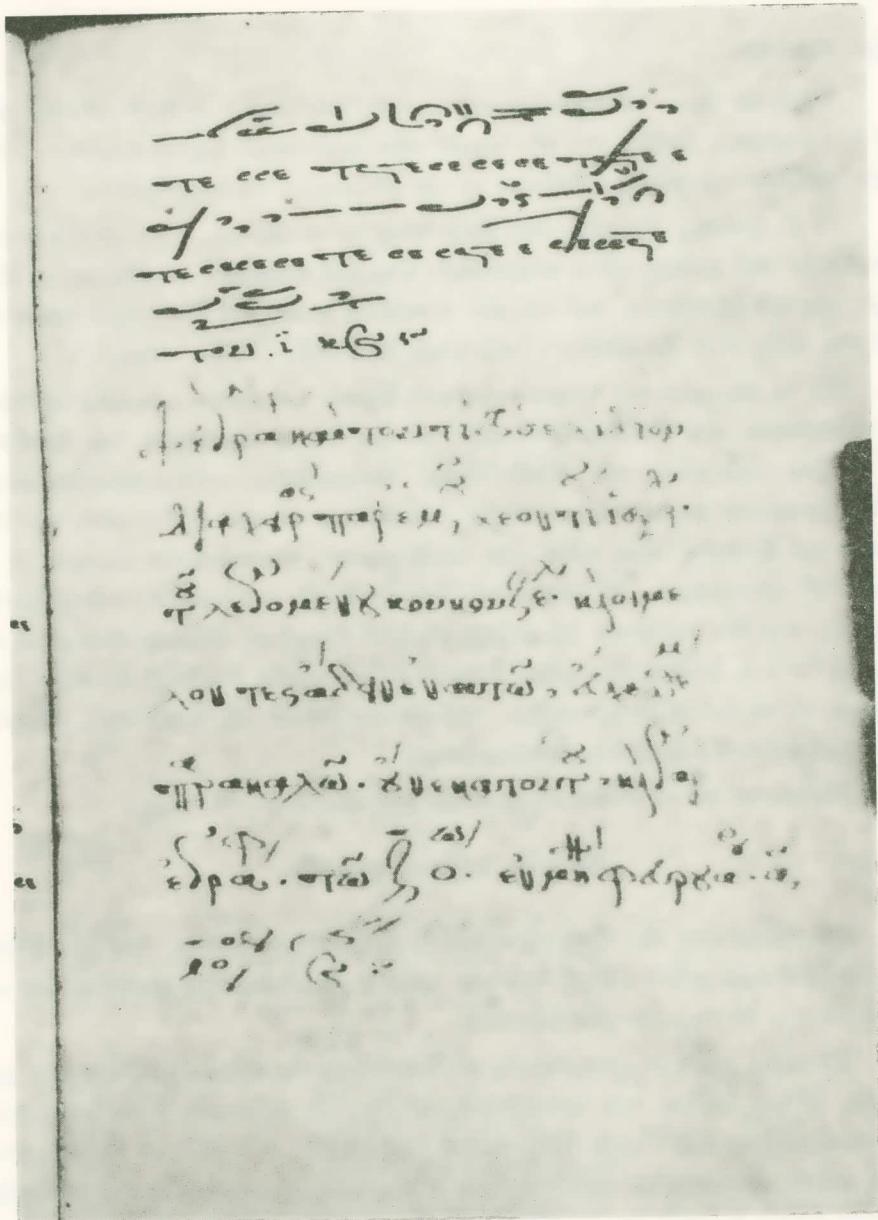
Εἰς. 14. Ἰβήρων 1189, φ. 126β.

Eἰς. 15. Ἰβήρων 1189, φ. 127α.

Εικ. 16. Ἰβήρων 1189, φ. 127β.

Etx. 17 Ἰβήρων 1189, φ. 97α. Ο κολοφών τοῦ χειρογράφου.

‘Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. **Μενέλαος Παλλάντιος**, παρουσιάζων τὴν ἀνωτέρῳ ἀνακοίνωσιν, εἶπε τὰ ἔξῆς :

Κύριε Πρόεδρε,

Ἐχω τὴν τιμὴν νὰ παρουσιάσω εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν ἀνακοίνωσιν τοῦ κ. Γρηγορίου Στάθη ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὸ ἀρχαιότερο, χρονολογημένο τὸ ἔτος 1562, δημοτικὸ τραγούδι, μελισμένο μὲ τὴν Βυζαντινὴ σημειογραφία».

‘Ο κ. Στάθης, θεολόγος καὶ βυζαντινὸς μουσικολόγος, εἶναι γνωστὸς στὴν Ἀκαδημίᾳ ἀπὸ προηγούμενη παρουσίαση ὑπὸ τοῦ ἀξιοτίμου συναδέλφου κ. Καρμίρη καὶ τοῦ ὁμιλοῦντος, τοῦ πρώτου ὀγκώδους τόμου τοῦ ἐπτατόμου ἔργου του ὑπὸ τὸν τίτλο «Τὰ Χειρόγραφα βυζαντινῆς Μουσικῆς - Ἅγιον Ὁρος».

Μὲ τὴ σημερινὴ του ἀνακοίνωση μοῦ δίδεται καὶ πάλι ἡ εὐκαιρία νὰ ἔξαρω τὴ σοβαρότητα καὶ τὴν ὑπευθυνότητα, μὲ τὴν δποίαν ἔργαστηκε καὶ ἔργαζεται ἐπὶ 28 ἔως τώρα μῆνες στὸ Ἅγιον Ὁρος, προχωρώντας στὴν καταλογογράφηση τῶν χειρογράφων βυζαντινῆς μουσικῆς, ποὺ βρίσκονται στὶς βιβλιοθήκες τῶν ἐκεῖ Μονῶν καὶ Σκητῶν. Ἔως τώρα ἔχει συμπληρώσει τὴν καταλογογράφηση σὲ 14 ἀπὸ τὰ 20 μοναστήρια. Ἡ ἔρευνά του ἔχει ἀποδώσει καὶ ἀποδίδει ἐνδιαφέροντες καρπούς, ποὺ δὲν πρόκειται τὴ στιγμὴ αὐτὴ νὰ ἀναφέρω. Περιορίζομαι μόνο στὸ γεγονός ὅτι δ κ. Στάθης ἔχει μέχρι στιγμῆς συγκεντρώσει ἕνα πολὺ ἀξιόλογο ὄλικὸ σχετικὰ μὲ τὰ δημοτικὰ τραγούδια, ἕνα ἀπὸ τὰ δποῖα, τὸ ἀρχαιότερο, ἀποτελεῖ τὸ ἀντικείμενο τῆς σημερινῆς ἀνακοινώσεως.

Πρόκειται γιὰ τὸ δημοτικὸ τραγούδι ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ στίχο :

Χαίρεσθε, κάμποι, χαίρεσθε.

Θὰ πρέπει ἀπὸ τὴν ἀρχὴν νὰ τονισθεῖ ἡ ἰδιαιτέρα σημασία, ποὺ ἔχει ἡ ἀνακάλυψη τοῦ τραγουδιοῦ αὐτοῦ γιὰ τὴν ἴστορία τῆς δημώδους μουσικῆς μας καὶ τὴ σχέση της μὲ τὴ βυζαντινὴ μουσική.

Τὰ μέχρι τώρα θεωρούμενα ὡς τὰ ἀρχαιότερα καταγραμμένα δημοτικὰ τραγούδια, 13 τὸν ἀριθμό, ποὺ ἀνακαλύφθηκαν ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Σπυρίδωνα Λάμπρο στὸν κώδικα τῆς Μονῆς Ἰβήρων ὑπὸ ἀριθ. 1203, περνοῦν στὴ δεύτερη θέση κατὰ σειρὰν ἀρχαιότητος, ἀφοῦ τὸ ἀναφερόμενον σήμερα τραγούδι μᾶς μεταφέρει ἐνάμισυ αἰῶνα παλαιότερα, ὡς χρονολογημένο τὸ 1562. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι δ Σπυρίδων Λάμπρος ἀναφέρει στὸν κατάλογο τῶν ἐλληνικῶν χειρογράφων τοῦ Ἅγιου Ὁρους τὸν κώδικα 1189 τῆς Μονῆς Ἰβήρων, μὲ συνοπτικώ-

τατη ὅμως περιγραφή, γιὰ νὰ καταλήξει: «Ἐν τέλει τοῦ Κώδικος, οἱ ἔξῆς τέσσαρες στίχοι βυζαντιακοῦ ἀσματος:

*Tὰ πουλίτζα κοιλαδοῦνε
γείρουν δὲν τὸν ἀγαπᾶς·
κἄν παράσκυψε καὶ πέ με
νιότερε, καὶ τί γυρεύεις).*

”Ισως ἐκ πρώτης ὅψεως νὰ φαίνεται ὅτι δὲ αἰμνηστος Λάμπρος, ἐφόσον ἀναφέρεται στὸν κώδικα 1189, ἔγνωριζε καὶ τὸ ἐν λόγῳ τραγούδι. Καὶ ὅμως. Δὲν ἀναφέρει στὸν κατάλογό του τίποτα γι' αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς προαναφερθέντες τέσσερες στίχους, ποὺ εἶναι γραμμένοι στὸ τέλος τοῦ χειρογράφου, χωρὶς τὴ μουσική, «χῦμα», κατὰ τὴν ἔκφραση τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν. Οἱ περισσότεροι στίχοι τοῦ ποιήματος βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸ μουσικὸ κείμενο, καὶ φαίνεται ὅτι διέφυγαν τῆς προσοχῆς του.

Τὸ δημοτικὸ αὐτὸν τραγούδι βρίσκεται στὸν προαναφερθέντα κώδικα 1189 τῆς Μονῆς Ἰβήρων καὶ τὸ ἔχει γράψει δὲ ιερομόναχος Λεόντιος τὸ 1562. Δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε, ἀν δὲ Λεόντιος εἶναι δὲ συνθέτης τοῦ τραγουδιοῦ ἢ ἀπλῶς τὸ ἔχει ἀντιγράψει. Κατὰ τὸν κ. Στάθη, φαίνεται πὼς μᾶλλον ἀντέγραψε τὸ τραγούδι ἀπὸ ἄλλον κώδικα, στηρίζοντας τὴν ἀποψή του στὸ γεγονὸς ὅτι στὸν ἴδιο κώδικα καὶ στὶς ἀμέσως προηγούμενες τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ σελίδες, ὑπάρχει γραμμένο, μὲ τὸν ἴδιο γραφικὸ χαρακτῆρα, ἕνα ἐκτενὲς περσικὸ τραγούδι. Αὐτὸ δὴ πρέπει νὰ μᾶς ὀδηγήσει στὴ σκέψη ὅτι μᾶλλον δὴ πρόκειται περὶ ἀνθολογίησεως τραγουδιῶν, ποὺ συγκέντρωσε καὶ ἀντέγραψε δὲ Λεόντιος.

Τὸ περσικὸ τραγούδι ποὺ ἀναφέρθηκε εἶναι πολυσέλιδο καὶ ὀλοκληρωμένο στὸν κώδικα 1189 καὶ προηγεῖται, καθὼς εἴπαμε, τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ. Ὁ κ. Στάθης παρατηρεῖ σὲ ὑποσημείωση τῆς ἀνακοινώσεώς του, ὅτι δύο στροφὲς τοῦ περσικοῦ αὐτοῦ τραγουδιοῦ, ἀνεξάρτητες μεταξύ τους, σὰν δυὸ διαφορετικὰ τραγούδια, ὑπάρχουν καὶ σὲ ἄλλους δύο κώδικες τῆς αὐτῆς Μονῆς Ἰβήρων, γραμμένους ἀπὸ δυὸ πολὺ γνωστοὺς κωδικογράφους καὶ σπουδαίους μουσικούς: τὸν ιερομόναχο Κοσμᾶ τὸν Μακεδόνα καὶ Ἰβηρίτη καὶ τὸν ιερομόναχο Ἀθανάσιο τὸν Καπετάνο. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ περάσει ἀπαρατήρητο. Ὅπως ὁρθὰ θεωρεῖ καὶ ὁ κ. Στάθης, ἡ παρουσία ἔστω καὶ τημμάτων τοῦ μακροσκελοῦ περσικοῦ τραγουδιοῦ καὶ σὲ ἄλλους μεταγενέστερους κώδικες, ἀποσκοπεῖ προφανῶς στὴ διατήρηση τῆς παραδόσεως μὲ τὴν ταυτόχρονη καταγραφὴ ἐλληνικῶν καὶ περσικῶν μελῶν.

‘Ο κ. Στάθης στὴν ἀνακοίνωσή του ἀναλύει μετρικῶς καὶ ἀπὸ πλευρᾶς

φόρμας τὸ ποίημα καὶ ἀφοῦ ἀναφερθεῖ ἔκτὸς τῶν ἐργασιῶν τοῦ Σπυρίδωνος Λάμπρου καὶ σὲ ἀντίστοιχες ἡ παράλληλες ἐργασίες τοῦ Bertrand Bouvier καὶ τῆς Δέσποινας Μαζαράκη, καταλήγει ὡς ἔξῆς : «'Ελπίζω πὼς ἡ περίπτωση τοῦ ἀρχαιοτέρου τούτου, χρονολογημένου στὰ 1562, δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, θὰ προκαλέσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν μουσικολόγων καὶ φιλολόγων, γιὰ νὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος φιλολογικές, λαογραφικὲς καὶ μουσικοφιλολογικὲς μελέτες, παράλληλα μὲ τὴ δική μου ἔρευνα καὶ σπουδή, γιὰ νὰ φωτιστῇ καλύτερα ἡ προέλευση τῆς δημοτικῆς μας μουσικῆς κληρονομιᾶς».

Ο κ. Στάθης συνοδεύει τὴν ἀνακοίνωσή του μὲ φωτοτυπίες ὅλων τῶν σελίδων τοῦ κώδικος, ποὺ περιέχουν τόσο τὸ περσικὸ ὅσο καὶ τὸ γειτονικό του Ἑλληνικὸ τραγούδι. Ἐπίσης καταδέτει καὶ μεταγραφή του, σὲ γενικὲς γραμμές, στὴν εὐρωπαϊκὴ σημειογραφία. Ἡ μὴ λεπτομερής ἀπόδοση τοῦ βυζαντινοῦ μουσικοῦ κειμένου κατὰ τὴ μεταγραφὴ διφεύλεται στὸ ὅτι εἶναι γραμμένο μὲ τὴν παλαιὰ παρασημαντική, ποὺ δὲν εἶναι εὐχερὲς νὰ διαβαστεῖ μὲ τὴ νέα παρασημαντική, ποὺ ίσχύει ἀπὸ τὸ 1814.

Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ἴδιαίτερη σημασία, στὴν ἀνακάλυψη τοῦ δημοτικοῦ αὐτοῦ τραγουδιοῦ ἀπὸ τὸν κ. Γρηγ. Στάθη, εἶναι ὁ παλαιότερος χρόνος ποὺ ἔχει γραφεῖ, σὲ σύγκριση μὲ τὰ μέχρι σήμερα γνωστὰ δημοτικὰ τραγούδια, χρόνος ποὺ μᾶς φέρνει πολὺ πλησιέστερα στὴ Βυζαντινὴ ἐποχή.

Ἄν δεχθῶμε μάλιστα τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἐργασία τοῦ Λεοντίου εἶναι καθαρῶς ἀντιγραφική, τοῦτο θὰ σημαίνει ὅτι τὸ τραγούδι αὐτὸ ἔχει συντεθεῖ ἀκόμα παλαιότερα.

Ἡ ἐργασία ποὺ ἀνέλαβε ὁ κ. Στάθης εἶναι ἕνα προσεκτικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ σκάψιμο σὲ βάθος, ποὺ ἵσως κάποια στιγμὴ φτάσει καὶ στὶς φίλες τοῦ δημοτικοῦ μας τραγουδιοῦ, ποὺ πολλὰ στοιχεῖα μᾶς πείθουν πὼς θὰ ἐνώνονται μὲ τὶς φίλες τοῦ Βυζαντινοῦ μέλουν. Καὶ κεῖνο, πάλι, μὲ τὴ θεωρία καὶ τὴ μελοποίᾳ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Γιατὶ εἶναι γνωστὸ πὼς οἱ μουσικοὶ καὶ ὑμνογράφοι, ἀπὸ τὸν πρῶτο ἔως τὸν ἔβδομο μ. Χ. αἰῶνα, ἥταν βαθιὰ ποτισμένοι ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία. Ἡ ἐπίδραση, βέβαια, τῆς μουσικῆς τῶν ἀνατολικῶν λαῶν στὴ Βυζαντινὴ μουσικὴ ἥταν καταφανής. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐμπόδισε Ἑλληνες καὶ ἔνονος ἴστοριογράφους νὰ συμφωνήσουν ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἥχοι καί, γενικώτερα, τὸ σύστημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς βρίσκεται σὲ ἀμεση σχέση μὲ τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ σύστημα. Χαρακτηριστικώτερα ἐκφραζόμενος ὁ Γερμανο-Ρῶσος μουσικολόγος Γιούφις φὸν "Αρνολδ θεωρεῖ τὴ Βυζαντινὴ μουσικὴ ὡς «διάδοχο καὶ κληρονόμο τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μουσικῆς».

Εἶναι εὐτύχημα πὼς τὴ συσχέτιση αὐτή, ποὺ προκαλεῖ ἡ ἀναδρομὴ στὰ

βάθη τοῦ χρόνου, δὲν τὴν ἐπιβάλλει οὔτε ὁ ἔθνικὸς εὐσεβὴς πόθος, οὔτε μόνον ἡ διαισθηση. Ὑπάρχουν στοιχεῖα ποὺ ἀποτελοῦν σοβαρὲς ἐνδείξεις γιὰ τὴ συγγένεια τῶν ἐποχῶν αὐτῶν.

Γιὰ κάθε ἐρευνητὴ τὸ θέμα θὰ παρουσίαζε τεράστιο ἐνδιαφέρον. Γιὰ τὸν Ἕλληνα ἐρευνητὴν, στὸ ἐνδιαφέρον θὰ εἶχαν νὰ προστεθοῦν ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἡ συγκίνηση, ὅταν κάθε ἀνακάλυψη, ὅπως αὐτὴ τοῦ κ. Στάθη, συμβάλλει στὴν ἀνασύνδεση μιᾶς ἀλυσίδας πολιτισμοῦ χιλιάδων ἑτῶν, ποὺ ἀλλεπάλληλα δραματικὰ ἔθνικὰ γεγονότα τὴν ἔσπαζαν κατὰ καιροὺς καὶ σκορποῦσαν τοὺς κρίκους τῆς στοὺς ἀτέρμονες δρόμους τῆς ιστορίας τοῦ Ἐθνους αὐτοῦ.

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ νὰ συγχαρῶ τὸν κ. Γρηγόριο Στάθη καὶ νὰ τοῦ εὐχηθῶ καλὴ τύχη στὴ συνέχεια τῶν ἐρευνῶν του.