Исидора Б. Белић (1984)

(Београд, Филолошки факултет, докторанткиња; Институт за књижевност и уметност, спољна сарадница, стипендисткиња Министарства просвете, науке и технолошког развоја)

isidorab@gmail.com

„Дух над водама“: српска књижевност и традиција и геомитологија Медитерана (Персида Лазаревић ди Ђакомо. *Компаративне студије: италијанско-српска поетска прожимања у ХХ веку.* Београд: Институт за књижевност и уметност, 2012, 242 стр.)

Зборник радова *Компаративне студије: италијанско-српска поетска прожимања у ХХ веку* Персиде Лазаревић ди Ђакомо резултат је рада на пројекту *Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст* (178016) Института за књижевност и уметност. Текстови сакупљени у овој књизи објављени су и раније, али су овде донесени са извесним језичким, садржајним и стилским допунама и изменама. У таквој визури, српска књижевност представљена је као део европске књижевне баштине, а наши песници XX столећа као писци посредници, који доприносе интеркултурном дијалогу.

У подтексту Дучићевог доживљаја Италије Персида Лазаревић ди Ђакомо реконструише трагове које је оставио Дучић-путописац, а који су битни за контекст разумевања Дучићеве лирике и поетике. Путопис „Писма из Италије“*,* субјективан, интиман, унутрашњи, прати еволуцију песниковог искуства и његову културну позадину. У њему се огледају неке од опсесивних тема овог рафинираног стилисте и отменог песника симболизма. Откривајући текстуалне изотопије – од помпезне и помало патетичне похвале општој вери и разматрања о мистицизму, самоћи и „убогој лепоти“ римског брда Авентина, преко мисли о стоицизму, и широкој историјској визији, до смрти и страха од заборава, који је гори и страшнији од самог умирања – ауторка показује да су самоћа, меланхолија, туга и слава суштинске Дучићеве тематске преокупације. „Писмо из Италије“, познато је, пре свега је прича о Риму, граду који је отеловљење вечног, непроменљивог и апстрактног, и као такав идеално место за Дучића да говори о суштини стварања и бивствовања. Још уже одређујући просторну изотопију Дучићеве Италије али и Дучићеве поетике, Персида Лазаревић ди Ђакомо означава Авентино као повлашћени, посвећени, комплексан симболистички простор у коме сан о слави и овенчаности у склопу вечног брда песника досеже своју пунину. Авентино, тврђава тишине, простор је у којем Дучић исписује велику похвалу самоћи. Иако говори о самоћи која је избор, за који треба снаге и храбрости, стваралачкој самоћи у којој сазревају Истине, у којој песниково биће дотиче себе и у дослуху је са својом суштином, парадоксално Дучић упада у меланхолију. Управо на тим противречним местима ауторка уочава подтекстуалне изотопије; јасно указује на Петрарку, за чије су стваралаштво кључне речи биле самоћа, тежња ка вертикалности и поетском савршенству, из којих је произлазила *accidia*, *aegritudo* или *taedium vitae* – незадовољство собом и презир према свету, теме које су кондензоване и у Дучићевом путопису. Мада преузима Петраркину поетику сублимације, Дучић се не опредељује као Петрарка за дијалог. У свом поетском монологу он не може или не жели да разреши тескобу, нити стреми искупљењу који утишава хришћанску тугу. Дучићева свест о тескоби, коју је ауторка уочила компаративном анализом, показује нам да је орфијски приступајући поезији, поетици и слави, песник правио свесне изборе, а у намери да остави траг, чини се да је и успео.

Петрарка је (био) повод да ауторка зборника говори о донкихотским покушајима превођења и још једном песнику српског XX века, Стевану Раичковићу и његовом поетском дијалогу са песником из ХIII века (*Стевана Раичковића препеви Петрарке*). Шест столећа од Петраркине смрти, 1974, Раичковић објављује „Десет љубавних сонета Франческа Петрарке посвећених Лаури“. У двојезичном издању, остајући доследан форми и следећи метричку схему сонета, суочавајући се са нимало лаким језичким изазовом, како на лексичком, тако и на синтаксичком плану, Раичковић прави један избор, који као и сваки избор није случајан, већ је огледало нас самих. Персида Лазаревић ди Ђакомо запажа да је Раичковићев избор скренуо пажњу на сложену архитектуру „Канцонијера“, те послужио нашем песнику да актуелизује најбитније теме своје поетике: природу, самоћу, тишину и смрт. „На мучном послу риме и ритма“ (да призовемо на трен Дучића) велики је удео песника Раичковића; његови препеви погађају мрежу интенција оригинала, а решења су му одмерена, оригинална и компензативна, закључује ауторка. Уз све тешкоће, Стеван Раичковић успео је да постигне милозвучје и призове поетско биће одсутног песника, дочара нам шест векова прошлости и покаже да преводилац ипак није издајник, како би духовито рекли Италијани (il traduttore è il traditore). Да ова провокативна максима није општеважећа доказ су и преводи Љубомира Симовића. У тексту *Љубомир Симовић и италијанска средњовековна поезија* Персида Лазаревић ди Ђакомо представља овог песника који је сав уроњен у традицију и српство као песника у чијем је целокупном корпусу стваралаштва, иако споредан и спорадично присутан, значајан утицај поетике италијанског средњовековља. Кључне речи Симовићевог песничког света су интерес за човека, за оно елементарно и тамно несвесно у људској природи, човек суочен са различитим околностима и ситуацијама, као и историја. Део песниковог дијалога са историјом је и дијалог са италијанском средњовековном културом и поезијом. Он се испољава на три нивоа – у преводима Петраркиног *Канцонијера*, где се наш песник открива ка познавалац кодова поетике средњовековне италијанске поезије, сложеног семиолошког система на језичком и тематском плану; преводима пет сонета из италијанског XIII и XIV века, у којима Симовић препознаје сугестије *Божанствене комедије* и стилновелиста, те у коментарима у есејима о другим српским песницима. Симовићеве преводе ауторка одређује као веома успеле интерпретативне препеве, који чувају музикалност, динамику и ритам оригинала. Његова је заслуга, истиче она, што је превео једну песму непознате, прве италијанске песникиње из XIII века и скренуо пажњу на сикуло-фирентинске песнике (пре свих Чина да Пистоју) који су неправедно заборављени, иако су антиципирали Петраркину љубавну лирику. Симовић, не само да је оживео и врсним преводима представио нашој публици најбоље примере италијанске средњовековне поезије, већ је и указао на култ Богородице, маријански култ, који је до наших песника (Лазе Костића, Миодрага Павловића) стигао баш преко Дантеа, Јакопонеа да Тодија и сродних италијанских песника, додаје ауторка и закључује да је и сама поезија Љубомира Симовића, која обилује сложеним реторским елементима, резултат познавања италијанске и других страних поетика.

Један необичан угао гледања на Италију доноси нам текст *Кôд Цркве Св. Марка: Миодрага Павловића видно поље Италије*. Ауторка расветљава комплексан, дубоко амбивалентан, однос Миодрага Павловића према Италији. Пун сумње и хладноће песник креће на путовање Италијом, стварајући око ње византијски обруч. Премда би путовање требало посматрати као велико културолошко и песничко искуство, Павловић је искључив, отворено подозрив и неповерљив према Италији, уочава Персида Лазаревић ди Ђакомо. Своја разматрања она употпуњује чињеницом да на путу од Равене до Венеције, преко Вероне и градова Умбрије, песника прати нелагода готово на сваком кораку, а спиритуална и ванземаљска мера којом испитује и оцењује Италију – Византија, односно „где има више, где мање Византије“, открива неправедност и неравномерност у приступу. У византијској призми Миодрага Павловића Равена, место Дантеовог изгнанства и смрти, постаје симбол свеопште смрти; без истинске радости и узбуђења посматра и Ђота, Перуђина, уметност Етрушћана и чита песнике попут Да Тодија и Чека Анђолијерија (о коме је, додајмо, другачије писао Црњански), а трансцедентну духовност налази само тамо где има Византије, пре свега у Цркви Сан Витале у Равени. Тек финале у Венецији доноси устрепталост, иако покушава да се одупре њеном сладострашћу и утицају. Венеција, на чије „тле од воде“ није могуће крочити, симбол је вавилонске збрке култура и језика, али и растварања и распада свега и коначно смрти Византије. Чак ни магични рефрен чувене *Santa Marie della Salute,* који сличи молитви, не нуди спас. Ипак, призор потопа у Цркви Св. Марка, доноси раз-решење: сажаљење над пропашћу Венеције и свест о цикличности, обнављању и вечности, али и свест да треба отићи и спасти се.

Плима која носи потоп, *аcqua alta,* неизбежно и лагано пропадање *Serenissime,* њена је судбина која је заокупљала и Ивана В. Лалића, песника којем је Персида Лазаревић ди Ђакомо посветила највише простора у овој књизи. Рафинирани ерудита Лалић, превасходно медитерански дух, човек Југа, начинио је Италију повлашћеним простором своје поезије и поетике. Сродне теме преплићу се у текстовима *Лалићев италијански итинераријум: „У трагању за прецизном изражајном синтезом“* и *Одраз италијанске стварности у поезији Ивана В. Лалића.* Персида Лазаревић ди Ђакомо указује да је Италија свеприсутан звучно-визуелни појам код Лалића, део његове „унутрашње географије“, опсесивна тема. И док се на формалном плану код Лалића неосимболисте јављају облици преузети из старије италијанске књижевности, пре свега сонет, те многобројни, директни и скривени цитати и интертекстуалне релације, садржински ауторка издваја неколико песникових италијанских подцелина. Једну групу чине песме посвећене Медитерану, Риму и његовој околини. Њих ауторка чита као тријумф индивидуализма, интимистичку исповедну лирику у којој се испољава идилична атмосфера и раскош микрокосмоса. Рим из „Римског квартета“ и „Римске елегије“ је *locus amoenus* и простор љубави за песника, који се успешно опире општим местима и увек путује као песник, никад као туриста, исписујући своју поетску географију. Насупрост римском сну и чаробности интиме стоји византијска група песама, посвећена Венецији и њеној лагуни. Распад, труљење и присуство смрти – смрти Византије за коју је крива Венеција, те смрти Венеције – и поново отклон од стереотипа (о Венецији се не размишља као поетизованом месту љубави) карактерситике су ове групе песама. Прљава, светогрдна и дрска у својој лепоти, Венеција мора бити кажњена. Стварност оличена у отровима луке Маргере и високој води, плими, као и код Миодрага Павловића, код Лалића су повод да проговори о својим опсесивним темама – смрти и тоталности мора. И Лалић је суров према Венецији на махове, примећује ауторка, јер је у Византији и за њега оличена свест о континуитету наше традиције и културе. Најмању Лалићеву италијанску подцелину чине песме о политичкој стварности у пограничним областима, општинама око Трста. У њима има наслага словенске прошлости, али и књижевних реминисценција, пре свега сећање на Рилкеа и *Девинске елегије*. Персида Лазаревић ди Ђакомо увиђа да је стварност код Лалића непобитно повезана са прошлошћу, и увек се промишља кроз сферу односа видљиво – невидљиво. Трагајући за тајанственим везама између историје, мита и свакодневице, песник све филтрира кроз своје биће и у том укрштају стапају се хоризонти пролазности времена и трајности вечности. Лалићева поезија, закључује ауторка, увек је дијалог са културом, а његове дијалошке песме имају предност над дескриптивним у естетском смислу и погледу психолошке продубљености. Маркирајући Венецију, „млетачку Византију“, као Лалићев хронотоп, посебну пажњу она посвећује песми „Acqua alta“. Текст *Историјско-културни подтекст наративности песме „Acqua alta“ Ивана В. Лалића* посвећен је Лалићевој теми-ожиљку, пропасти Византије. Та песма је освета и обрачун, у њеном семантичком пољу активира се она стара митолошка универзалија исток-запад показује анализа Персиде Лазаревић ди Ђакомо. Веома сликовито приказује Лалић свој комплексни и амбивалентни однос према Венецији: „Била је то љубав / И мржња на први поглед“, јасно је. „Acqua alta“ је дијалошка, наративна песма у којој Лалић блиста као песник културе; преплићу се историјско и психолошко време од сусрета дечака са Венецијом до песника чији „дух над водама“ речима кажњава охолу лепоту *Serenissime,* песника који је свестан расула града над водама, али и свог расула, *hybrisa* Венеције, али и свог греха према лепоти која је једини апсолут.

У дијалогу са Италијом и италијанском културом био је и Јован Христић. Његова драму „Савонарола и његови пријатељи“ повод је за Персиду Лазаревић ди Ђакомо да истражи однос Христићеве поезије и поетике и покаже, дубљом анализом, да на неколико разина ово дело одговара теоретским становиштима поезије и садржи у себи формалне и поетске одлике Христићевог опуса, иако то није видљиво на први поглед. Посматрајући појам енклаве у лингвистичком смислу као „острво“ унутар ширег, већег система, ауторка у тексту *Савонарола, Христићева поетска енклава* испитује троструку поетску енклаву; односно настоји да покаже колики је удео Христића песника у овој драми, колики је удео поезије проповедника и политичара Савонароле (који је представљен пре свега као човек од пера) и коначно открива сродност тематике у Христићевим стиховима и драми. Догађаји из Фиренце Лоренца Медичија у пролеће 1498. само повод су да се говори о песнику који не може да се одупре свом поетском бићу ни у прозном говору, дијалогичности, цитатности и интертекстуалности његовог дела, ерудити за кога је Ђироламо Савонарола био идеална тема, јер се око њега успоставио кључни однос – однос хуманиста и теолога и однос хуманизма и религије, битан за песника културе, чија су размишљања усмерена на књиге, библиотеке, филозофске расправе и теоријска питања књижевности и уметности.

Завршни текст у зборнику носи унеколико другачију тематику од осталих; посвећен је стваралаштву за децу (*Congruentiae R-R: Увод у поредбену анализу стваралаштва за децу Душана Радовића и Ђанија Родарија*). Овај текст нуди и искорак из стереотипне слике о Душану Радовићу и Ђанију Родарију – ауторка настоји да их прикаже као писце који су и писци за децу, али који надрастају тај оквир. Откривајући извесне биографске и литерарне подударности, конгруенције тражи на жанровском плану (где су Радовићева креативност и самосвојност очигледни у односу на Родарија који је чвршће везан за традиционалне жанрове), на плану формалних аспеката (где су двојица књижевника и најдаљи с обзиром на различитости језичког система и неподударну литерарну традицију, а где се опет наш песник показује маштовитији, слободнији и смелији) и коначно на тематском плану (на којем су два писца и најближа, и где се уочава скоро комплетна подударност у стиховима који се боре против клишеа и општих места). Испитујући стилску и семантичку подударност српског и италијанског писца, Персида Лазаревић ди Ђакомо закључује да су обојица иноватори у односу на своју традицију, у формалном, семантичком и тематском смислу, али да је Душко Радовић ипак неконвенционалнији, и да његова поезија, коју ставља у шири контекст који превазилази оквире наше књижевности (за децу), има онај неочекивани и откривалачки моменат који „универзални читалац“ схвата и прихвата са односом радости и поверења.

Обухватајући разноврсну тематику и период од средњег века до постмодерног доба, овај зборник сведочи о дубоким и суштинским везама српске књижевности са италијанском културом и медитеранском цивилизацијом. Призивамо Лалићеве стихове: „Места која волимо постоје само по нама, / Разорен простор само је привид у сталном времену, / (...) Простор је само време на други начин видљиво, / Места која волимо не можемо напустити.“ и закључујемо да су полифонија, сусрет и прожимање култура нужни кораци ка спознаји алтеритета, идентитета и нашег литерарног наслеђа.