

Kada se 1964. godine pojavila sa zbirkom pesama *Majska omama*, Vjera Benkova Popitova je privukla na sebe pažnju raspevanošću i čistim lirizmom. I po gradi stih i po onome što je kazivala, ona je značila novinu u tadašnjoj slovačkoj i uopšte vojvodanskoj poeziji. Benkova je zapevala svežim i osobenim glasom, koji su svi čuli i svi opazili: bilo je u njemu bistre prolećne pesme, mirisa pokošenih livada, srebrnih plesačica prirode, devojačkog buđenja i nemira i toplo proživljenog zavičajnog pejzaža prelivenog vedorinom. To nisu bili neangažovani statični opisi prirode, nego duboko doživljavanje i divljenje prirodi, ne površini zanosi, već čudno iskren i emotivan poetski odgovor pri svakom dodiru s prirodom i uza sve ono što mladost za sobom donosi.

Kako se kasnije razvijala i sazrevala kao pesnik, njena je poezija postepeno bivala sve tamnija, s više nespokojsvra i nemira, pa i blagog, upravo njoj svojstvenog prkosa na razne vidove čovekovog otuđenja u našem vremenu, koji će učiniti izrazito omiljenim pesnikom.

Zbirka pesama *Dan među ružama* sastoji se od trideset i osam pesama podeljenih u tri ciklusa.

U slikama ravniciarskog podneblja uočljivi su tragovi stvarne prošlosti i prisutstvo irealne stvarnosti. Prošlost je, na primer, u »kući staklenih očiju« ili u još dubljim tragovima čoveka na vojvodanskom tlu. U tim trenucima mi ne zapažamo svet i pesnika kao dve odvojene svere. Autorova imaginacija je postala toliko snažna i razigrana da se oseća sposobnom za apsolutno stvaralaštvo, za čin potpune, sveobuhvatne vladavine nad svim onim što racionalistička svest prihvata kao spoljašnje i unutrašnje. U tim prostorima reč gospodari i nameće se kao jedina stvarnost. Oživljena ruža nije više usamljen cvet u bašti, već predstavlja metaforu našeg postojanja, težnje za promenom, naše stalne užnemirenosti i nemoci usred prirode koja nas potiskuje...

Ona nam nudi hronologiju jedne veze. Njene misli i snovi lutaju. Poručuju dragom da će mu celu dušu dati i da će se tada roditi u njima, u jedan mah, i suza i sreća. Malo dalje ta ljubav je za pesnikinju već prošlost. Poveleni su njihovi osmesi i ruže i oni gledaju »vreme žutih leptirova...«

U ovim stihovima duboko je ukorenjen motiv ljubavne drame i bola. Nad jadom života ne treba plakati, jer jedan čovek nije nesrećniji od drugih; sve žive stvorove ista sudbina prati. A što je više patnji, to je čovek veći. Pa se opet vraća stvarnosti: rog zove jata na pojilišta, vetrovi proleću kroz flautu bagremova...

Benkova peva o zavičaju kao o crnom semenu ljubavi. U velikom gradu ne snalazi se. Jer, kako poručuje pesnikinja:

»Ogradili smo se vazduhom,
zemljom i vatrom,
zatvaramo se stalno
u kvadraturu kruga...«

Tako dolazimo do osnovne poetske orientacije pesnikinje, koja upućuje na dramu, smisao i efikasnost pesničkog stvaranja. U pitanju je stihovima oživotvoreno uverenje da se pevanjem o sudbinskom pesništvu ostvaruje dijalog s vremenom, sa sopstvenim istorijskim časom, uverenje da se pesnikovo okretanje jeziku može otvarati jedino pesničkim slikama zatvorenotipu. Pri tome je pesnikinja za određenu pesničku normu, što joj, uostalom, i nije teško, jer se izražava jezikom čiju »mladost« nisu mogle učiniti krutim ni književna ni kulturna preobražavanja. Pesnikinja je sačuvala bezazlenost same reči, gotovo detinjsku neposrednost kazivanja...

Treba istaći još jednu osobenost poezije ove vojvodanske pesnikinje — premoć motiva iz takozvanog poretka prirode. Benkova se okreće prirodi kao prema velikoj Materi Praporoditeljki, zaštitnici i tajni. S tragovima mitskih naslućivanja u poezije Vjere Benkove dejstvuje sprega folklorne imaginacije i sklonosti da se podražava urelalističko viđenje sveta. S te podloge rastekluk ove poezije: od lirske bezazlenosti, preko narativnih struktura, do povremenog tona meditacije i povremeno deskurzivnog značenja.

Ova poezija je u osnovi i slutnja i istina o životu: ona je projekcija onoga što se uvek događa; ona je u životu ono neprestano osećanje koje prati našu zabrinutost, koja leži u našoj strukturi kao egzistencijalni problem i smisao. Ovim Vjera Benkova pokazuje da je veoma dinamična pesnikinja, a na momente čak i anarhična, ali se u suštini prema vremenu i životu odnosi stvaralački. Njeni umetnički pogledi duboko su ukorenjeni u sadržaju vremena u kojem živi. Najveći deo njenih pesama predstavlja burne monologe koji se po svom karakteru kreću od ličnih ispovedanja o nesnalaženju u životu, pa sve do jetke ekspresivnosti. Ali, ima klonuća i rezignacije. U tom pogledu bitna je činjenica da se ova pesnikinja do sada stalno razvija i da se, razvijajući, produbljuje. Zbog toga ne treba ovde donositi zaključak, jer sam proces o kojem je reč nije zaključen, već se nužno projektuje u budućnost. U taj čin imajmo vere.

Novi roman Žarka Komanina *Provalije*, objavljen poslije romana *Kolijevka* (1977), i *Kostanići* (1978), sublimni je lirska i epični amalgam pričanja, grka i blaga saga o duši, duši preosjetljivoj i ranjavanjima izvučenom u niti zategnute do pučanja i ječanja nad sopstvenom provaljom tame i rasula.

Junak romana Todor Kulinović, pisac sudbinske istorije roda i svog jezika — »Rječnik« — koju će cijelog svog traumatičnog života pisati samo za sebe, samo za svoju dušu, a koja će se netragom izgubiti kad se izgubi i posljednja izvedrica njegovog uma, veliki samotnik, »samac cer«, raspetnik na krstu sjećanja, ranjen tragičnim zbijanjima ratnih dioba, koje je vidjelo njegovo djetinjstvo, šokiran pamćenjem ubistva njegovog oca, čijeg lika i groba neće moći cijelog života da se oslobođi, nego će cijeli život očev grob vući za sobom »kao vuk kljusu«, sve dok, okopnjo i obezumjen, u očev grob od svog raspeća utekne. Od svoje šeste godine, a ratne i revolucionarne 1941., pa sve do rane smrti, jer svenjava u četrdeset drugoj godini življjenja, sudaraće se sa svojim svijetom, klizice ivicom ponora, provalije i ludila, širiće provalije u svojoj duši, a dušu će ljubomorno čuvati od kužnosti svijeta, od kužnosti mržnje, prije svega, i dovodice je do savršene čistote, do demonske harmonije duševnosti prema svemu u svijetu, u kojem najviše vidi vladavinu nasilja; ta duševnost dosegne do krajnje suptilnosti samaričanskog razumijevanja i sažaljevanja svijeta koji ga ranjava i raspinje. Ovo je priča o čovjeku koga je ubilo pamćenje zla. I kako to kobno pamćenje zla u njegovoj duši poprima sve više oblik strašnog raspeća, Todor njeguje kao zavjetni ideal: da svakoga razumiće, nikoga ne povrijedi, ništa i nikog ne opipa mržnjom i da nikoga ne optereti svojim pustošima i ranama. Kao po onom Dantevom stavu: »Jače je osjećanje i bola i sreće / Što je stepen savršenstva veći — on svoju dušu njeguje do apsurdnog podnošenja i skrivanja bola, otuda i sažanjevanje ne samo svijeta u kojem kao sjenka živi, nego i u najbližjih bića oko sebe, majke Milice, čiji je lik, iako sporedan, u ovoj gustoj priči snažno uhvaćen i osjenčen, voljene žene Razije (objekat njegove volje za »tamnom igrom tijela«) i svih koji su ušli u roman njegove duše.

Rano će Komaninov samotnjak Todor Kulinović stići do užasa razumijevanja sebe i svijeta, sazreti patnju, okopnjeti i zgasnuti tjelesno i duševno: »rastrojen nekim nasiljem iz sebe i nasiljem vremena koje je primao s nevjerojatnom osetljivošću. Ideal Komaninovog samotnjaka bio je da prode svojim svijetom i vremenom nečujno kao trakva u zabitu zavičaja *Provalija*.

Zlijite Tiodora Kulinovića ispisuje u vidu sjećanja, jedne vrsne povremene dnevničnice, njegov prijatelj, rodak i zemljak Pavle Rađević, koji ga promatra i kao dobra sjenka prati od postanja do skončanja. Rađević će od kratkih zapisa o Tiodorovom duševnom rasulu i apsurdnom otuđenju sačiniti hrabru i gorku sagu o brđaninu neobičnog senzibilnog i senzualnog sklopa, dekadentu »kućeviću« i potonjem curku krvu Kulinovića, koji anemisan i kao mrtvorodenje skončava bez volje za život u drugoj generaciji brđanskog »čica ičećića«, koji s opankom na jednoj a cipelama na drugoj nozi stupa sa seoskog sokaka na gradsku kaldrmu, iz rustične u urbanu atmosferu. Čim se odvoji od zemlje kao Antej, Komaninov Kulinović prestaje da živi. Todor će kao sjenka trajati u kavezu jednog beogradskog potkrovila, na krovu nekada njegove kuće, sa žestokom čežnjom za podnebesjem rođnih *Provalija*, od kojih će još žeće bjezati. Junak-pisac ove sage završice pisanje svog dnevnika o Tiodorovom kopnjenu tek onda kad ga sasvim pomračene duše dovede u *Provalje*, blizu groba u Crnijišu, i predga majci, koja odmah nakon sinoljeve smrti gasne.

Dvojnim pričanjem, zaklanjajući svoje pero iz pera svoga junaka pripovijedača Pavla Rađevića, Komanin je stvorio dvije neobične priče: priču o pričaocu i priču o pričačevom junaku, stajajući ih u izuzetno toplu sagu o duši koja se ubila zbog uobrazilje o surovosti svijeta, njegujući satansko otuđenje i bezvoljnost življjenja. Tiodorova suptilna duša bila je spremna da nestane čim je došla do ogledala svog apsurdnog rasula. Ona je kao Narcis umrla za sobom.

Komaninova saga o Tiodorovoj duši djeluje kao pramit iskopan iz dubokih slojeva našega jezika, praočinski pramit o beskrajnosti duše, koji je romanopiscu poslužio za okosnicu priče o našem vremenu, vremenu prošlosti — gospodaru vremena — oglednutom u zrcalu ranjene duše.

U *Provalijama* se najviše ispoljavaju Komaninova lirska ponornost i epski zamah. Koristeći sentence i aforističke poeteze, koje vješto uzidaju u gipko pričanje, Komanin stvara dinamičnu, snažnu i, često, ritmičnu priču, a da ne upada u zamke raspjevanosti i u epsku raspršičanost, nego razvija svoju priču potezima pripovijedača koji zna kako se tvori moderna priča. *Provalije* su značajna usporna tačka u Komaninovom proznom stvaralaštву, a u toku naše savremene proze, naročito one koja crpi motive iz brđanskih i kameštačkih prostora, djelo u kojem će čitalac, vjerujem, uživati, jer će čitati žestoku, hrabru i sugestivnu sagu o samoći i njenom zatočniku Tiodoru Kulinoviću, brđanskom dekadentu, samotnjaku, neobičnom junaku našeg doba, a samoća je najdublje ogledalo duše i najtamniji, najdublji vir njenih mogućnosti.