Реализам код нас

Са својим првим програмским поставкама, образложењима и конкретним литералним остварењима реализам се код нас јавља седамдесетих година 19. века. Јавља као књижевни правац. Као књижевни метод, међутим, он се код нас јавља знатно раније - не само код књижевних представника који се јављају у завршној фази романтизма и чине прелаз ка реализму, но чак и код оних који су, и идејно и временски, претходили романтизму - присетимо се само Љуба Ненадовића или Ј.С. Поповића. Постоје чак врло аргументована образложења која говоре и о Змајевом "лирском реализму". Или Бранковом. И супротно - као што се код представника романтизма препознају црте реализма и код реалиста се опет могу уочити романтичарске - по правилу је реч о делима представника "који обрађују мотиве из прошлости".

Реализам, дакле, на нашим просторима преовлађује у време када је у европиским књижевним размерама већ увелико био прошлост, или бар на затону. И не само да захвата последње три деценије 19. века колико и прве двадесетог - оно раздобље коме у већ можемо говорити и о српској модерни.

Кад говоримо о смени књижевних праваца у српској књижевности тога тренутка прва ствар коју тако снажно уочавамо јесте да затон романтизма карактерише „осека у песничком стварању" - надирањем реализма долази до "бујања прозног стваралаштва". И друго, насупрот романтичарским "песничким сањарењима", сна о уједињењу српства и ослободилачком рату, реалисти завојевача и тлачитеља нису препознавали само у Турцима колико и у зеленашима, адвокатима или "грабљивим и подмитљивим чиновницима". Романтичарским песничким сањарењима реалисти су супродстављали сурови стварност која је била сва у превирању. Раздобље поезије сменила је проза - мада је код оба праваца било представника који су искакали из тог генералног опредељења.

Несумњиво је да су разлике између ова два правца у српској књижевности видне, али је очито и то да "разлике нису онако очите" као што је то случај у неким западноевропским књижевностима. Ово се истина може и разумети ако се имају у виду укупне друштвене околности по којима су се те средине и разликовале. У француској је књижевности романтизам рецимо израз разочарања у резилтате буржоаско - демократске револуције, а реализам својеврсне укупне "поларизације друштва" на крупну буржоазију с једне, и пролетаријат с друге стране. Насупрот томе наша је стварност наличила на једну претфазу, или предисторију тога стања. Ми не само да нисмо имали јединствену националну територију колико су се знатни делови нашега народа још увек налазили у заточеништву других држава - Аустро-Угарске и Турске. С друге стране, ми не само да нисмо били у фази развијеног капитализма колико смо се почетном акумулацијом капитала налазили у његовом предворју.

И друга, али веома важна карактеристика наше књижевне збиље, је и та што се у нашим околностима романтизам и реализам као књижевни правци јављају у двема различитим срединама. Кључни представници српског романтизма потичу из Војводине - из оне средине у којој је Вук имао најизразитије противнике - а реализам из Србије. Реч је о срединама које су се битно разликовале и у економско и у друштвеном развоју - у развоју капитализма Војводина је дуго предњачила над Србијом. Ми смо практично имали две врсте грађанства - радикалније у Војводини, и изразито скорејевићко - конзервативније у Србији.

Сасвим је, дакле, природно што се српски романтизам и реализам временски не поклапају са тим књижевним правцима у западној Европи. Српски романтизам се јавља у време "корифеја западноевропског критичког реализма" - Стендала, Балзака и Дикенса - а реализам када западноевропска књижевност увелико залази у натурализам и друге већ модернистичке покрете.

Кад размишљамо о ова два књижевна правца код нас не смемо ни једног тренутка остати заточеници истине да између њих има само додирних тачака. Не, ипак је, и пре свега реч о два књижевна правца на чије су настајање утицали различити узроци који су се развијали у различитим условима што је довело и до различитих књижевних резултата.

До пребацивања тежишта књижевног живота из Војводине у Србију није дошло сасвим случајно. Напротив, томе су битно допринеле значајне промене у укупном националном животу Срба. Било је то време када је Србија задобијала пуну политичку независност - од 1878. године у српским градовима више нема Турака, а на Берлинском конгресу те исте године Србија и званично постаје независна. Природно је да таква Србија прераста у центар српске књижевности као што је природно и то да у таквој Србији Београд преузме водећу улогу. Ако је, дакле, романтизам био војвођански, реализам је србијански.

У таквој новој Србији напречац је дошло до крупних промена. Убрзани развој капиталистичких односа и прелазак на робно-новчану привреду стварају предуслове за појаву реализма. Те ствари се напросто не могу посматрати одвојено. Било је то врема када Србија добија прву српску банку (1869) - да би се крајем године број тих новчаних завода попео на 80, први железничку пругу (1884. године Ниш - Београд) - да би крајем века та мрежа нарасла на око 600 километара, извоз и увоз робе се у том временском инервалу готово утростручио, градови биолошки расту и материјално јачају - од натуралне привреде нема више ни трага ни гласа. Патријархална Србија све више израста у модерну капиталистичку земљу.

Тај преображај, наравно, проузроковао је и негативне конотације - или бар оне на које је до јуче изразити патријархални Србин тешко могао да се привикне. Новац почиње да господари људима између којих се стварају изразите разлике - чак до мере да многи израстају у декласиране субјекте - а корупција опхрва целокупни држави апарат. До нарочитог је поремећаја дошло у српском селу - дућан и презадужени сељак, то је сада било оно. Раслојавање тече убрзано - на једној је страни онај слој коме припада газда Рака, а на другој изразитије многобројнија "убога сеоска сиротиња принуђена да ради под најам".

Разноликости наше реалистичке прозе знатно ја допринела чињеница да су Срби живели измешани с другим, сродним или не, народима. Та "географска експанзија реализма" је темељни узрочник његове виталности и дуготрајности - како у тематици, тако и ликовима, стилу и језику. Подвлачимо ту "географску експанзију" јер је регионална ограниченост, затвореност у своју средину била једна од одлика реалиста. Затвореност која није могла пружити "обилнију књижевну грађу" - прве књиге су се касније мање или више само преписивале. А ту регионалу заточеност - од које су се само ретки отрзали - пратила је и социјална. Заточени у старе патријархалне обичаје и односе - који су све више били заљуљани - наши су се реалисти по правилу бавили сеоским животом, или животима малих вароши и паланки. Од градова су зазирали, или од оног новог живота који је све убедљивије претезао. Ако су се и бавили, рецимо Београдом, онда су тежиште пребацивали на његову периферију у којима је живео онај исти свет који су они у својим паланкама ваљано познавали. Наш реализам је у принципу реализам села и паланке. У њему доминира она "фолколорна црта" - чак бисмо рекли да је он ближи Вуку од војвођанског романтизма.

У надирућим капиталистичким односима наши су реалисти снажније истицали његову рушилачку, но стваралачку особину. Њихова су дела више жал за оним што неповратно одлази но афирмација оног што незаустављиво надире. Том цртом они се, нажалост, не могу подичити - та им је кратковидост ипак темељна мана. Што су капиталистички односи снажније надирали то је реализам постајао све критичнији.

Потреба за ослобађањем српског народа била је темељна основа романтичарске идеологије. Ту мисао је сада прихватило и српско грађанство али тако што је сопствене снаге прецењивало на уштрб моћних спољнополитичких запрека. Херојска прошлост, нажалост, није била довољна гаранција "за решавање конкретних савремених проблема". Та несразмера између жеља и могућности не само да је болно плаћена 1848. године, но и у ратовима између 1876 - 1878. Тачно је да је на Берлинском конгресу Србији припојено четири округа, али је тачно и то да је Аустро-Угарска окупирала Босну и Херцеговину и војно запосела Новопазарски санxак до "иза Митровиве", а Војводина и даље остала "у састави црно-жуте монархије". Истина је ипак била суровија - велике силе су по својим жељама кројиле границе малих држава, па и Србије.

Кад подвлачимо да реалистичку књижевност карактерише проза онда пре свега мислимо на две прозне врсте - роман и приповетку. Временски, а под непосредним утицајем европске књижевности, претеже роман - у првом тренутку, а у делима Атанасија Стојковића (1773 - 1832) и Милована Видаковића (1780 - 1841) - готово механичким подражавањем страних узора, да би се касније, а пре свега појавом Игњатовића, српски роман и тога ослободио. Познији приповедачи, иначе пореклом из јужних крајева, не само да нису довољно користили плодове тог романсијерског стваралаштва колико се враћају оним "нижим, усменим формама приповедања, као што су: анегдота, предање, легенда и сл., и на тим основама изграђују сеоску приповетку, основни жанр реалистичке прозе 70-их и 80-их година".

Другу половину 19. века уопште карактерише једна укупна потреба "за просветним уздизањем ширих слојева". Времена када је државом могао да управqа и неписмени кнез увелико су остала за Србијом - замах капиталистичких односа је то једноставно елиминисао. Управи зато српско грађанство се и окреће науци и просвећености уопште - није било другога начина у разрешавању свеукупно замршених економских калкулација у разгранатој државној администрацији.

И доиста је Србија на просветном плану у последње три деценије 19. века постигла значајне резултате. Број ђака се у основним школама, рецимо, упетостручио, у средњим утростручио, а на Великој школи удвостручио. И уопште се и систем образовања, ако не и сасвим преусмерио, а оно бар примерио - насупрот, до тада, доминирајућем интересовању хуманитарсних наука, порасло је и интересовање за природне. Надаље, већ 1864. године имамо конституисано Српску учено друштво, а 1866, Српску краљевску академију наука и уметности. Само шест година после тога са радом отпочиње и Српска књижевна задруга која ће итекако допринети афирмацији и популарности књижевне уметности.

Кад смо говорили о романтизму код нас подвукли смо утицај, или контакт, који је наша књижевност хватала са немачком и мађарском књижевношћу. За разлику од романтичара српски реалисти ближи додир одржавају "са руском белетристиком" - руски књижевни утицај је изразито најјачи. Овај утицај је и природан и разумљив ако се има у виду околност да су између руске и српске друштвено-економске стварности постојале такве блискости да је Светозар Марковић "дајући идеолошке основе српском реализму, користио теорију и праксу руске књижевности". Ова природност и појашњава зашто је већина српских реалиста кренула ка руском утицају. Уосталом, и руски су реалисти пратили живот руског села под притиском "невидљивог непријатеља" у лику надирућег капитала.

О утицају западноевропске књижевности на српске реалисте може се говорити само у оним случајевима и код оних представника који су живели на просторима у којима укупни друштвено-еконосмки развитак "није био идентичан оном у Србији" - Игњатовић, Матавуљ. Али, кад говоримо о утицајима не мислимо и да је реч о механичком подражавању. Наш реализам је пре сгева израз законитости нашег развитка и наших социјалних и политичких прилика. О важности утицаја може се размишљати само у оном контексту кад говоримо о "проширивању платформе за боље сагледавање наше проблематике" - механизма нема.

Сваки књижевни правац наглашава да му је крајњи циљ истина. Готово да нема ни једног који истрајава изван тих простора. Проблем је, међутим, у томе како то истину схвата и разоткрива је. У том контексту реалисти подвлаче да теже ка објективној истиии, односно оној истини која ће бити прочишћена од свих видова пристрасности и субјективизма. Њихова истина, попут научне, мора бити егзактна, неспорива, документовано доказана. У речи, научна истина им је као циљ непрестано лебдела пред очима.

У развоју српског реализма могу се разликовати две фазе: прва - која временски захвата последње три деценије 19. века, и друга, која покрива раздобље од почетка 20. века и траје све до првог светског рата. У првој фази реалисти реализам схватају као својеврсно "пресликавање живота". Уосталом није сасвим случајно да дела наших представника из тог времена по правилу наслов носе из сеоског живота - Ј. Веселиновић, С. Ранковић, С. Сренац, Р. Домановић. Друга особина ове фазе сажета је у помало необјашњивој потреби наших реалиста да надуго и објашњавају и коментаришу поступке својих личности уместо да токове препусте животним чињеницама а закључке читалачкој публици. Паралелно са тим они се лишавају процеса књижевног креирања својих ликова а радије препуштају моделима баш као што им је и количина "животног материјала" претежнија у композицији од подређености "уметничним мерилима".

Наравно, било је и оних представника који су умели да компонију, да из мноштва животних чињеница одаберу и издвоје оне најтипичније, да препознају и "ухвате" оне људске "психолошке трептаје" - који се по правилу скривају - и да тиме своје дело отргну од "отрцане фотографије живота" и сасвима га примере потресној слици која чак надраста и саму стварност.

Укупни односи у српском друштву били су такви да је човек - а то значи и личност код наших реалиста - морао бити јагње или вук, песимиста или оптимста. То су те две паралелне нити које се протежу кроз цео наш реализам - понекад истовремено чак и у делу једног те истог аутора. То поједностављено, црно-бело, сликање живота раши су реалисти преузимали од романтичара - што је опет и природно када се зна да неки од њих "у суштини и јесу разочарани романтичари", или нам се бар као такви у неким својим делима представљају: Ј. Веселиновић, С. Сремац, Р. Домановић, В. Илић, С. Ранковић...

Говоримо о реализму као књижевном правцу код нас, о његовој окаснелости на нашим просторима, фазама кроз које је пролазио, везаности са романтизмом, подвлачимо темељне његове слабости из једноставног разлога што желимо да препознамо његову примереност "естетским" категоријама којима је овај правац у нашим околностима уопште и могао да се приклони. Где је, дакле, или, у чему је, "естетски смисао" реализма у уметности?

У књижевности се тај смисао може и мора тражити и "књижевном поступку, методу, стилу и врсти мотивације књижевног дела". У речи, реалистичка књижевна мотивација мора се утемељити на својеврсном паралелизму између приповедања самог и "емпиријски доживљеног света". Поједностављено, плод код затеченог стабла јабуке мора код дела са реалистичком мотивацијом пасти на земљу - на емпиријски простор. Сваки покушај плода да одлети у небо примерен је иреалистичкој мотивацији и у несразмери са реализмом као књижевним правцем. Говоримо о паралелизму а не истоветности или пуком пресликавању. Основ је, дакле, књижевна мотивација, или организација збивања, ликова и приповедања на темељима емпиријски доживљеног света.

Бавећи се таквим светом, интересујући се за "појаве живота" човек - писац о њима доноси и свој суд - то је неминовност коју не може да заобиђе све и када би хтео. Али, доносити свој суд истовремено не значи и издићи се изнад живота - баш као што ни задатак естетике није у томе да се поређује са стварношћу или је чак лепотом надмаши. Ако се наука не стиди да призна да њен циљ није у томе да се издигне изнад стварности, но да је разуме и објасни, нема ни једног разлога да то не призна и уметност. Да призна да њен циљ није у томе што ће "наградити човека тиме што ће у случају одсуства потпуног естетског уживања коју нам пружа стварност репродуковати, према својој снази, ту драгоцену стварност и на добро човека објаснити је".[[1]](#footnote-0)

Или, што би Бјелински рекао:

"...песник не треба да изражава оно што је појединачно и случајно, већ оно што је заједничко и неопходно и што даје колорит и смисао читавој његовој епохи. А како ће он у том хаосу противуречних мишљења уочити тежње које су заиста израз духа његове епохе ? У том случају једино тачно мерило може бити пре свега његов инстинкт, магловито, несвесно осећање, које често чини сву моћ генијалне природе: изгледа да иде насумице, насупрот општем мишљењу, насупрот свим уобичајеним појмовима и здравом смислу, а он ипак иде право онамо куда треба ићи - и ускоро чак и они који су највише викали на њ, хтели не хтели, полазе за њим и не схватају како се могло ићи другим путем".[[2]](#footnote-1)

Талентовани, дакле, не измишљају, не издижу се изнад живота, не приказују оно чега у животу нема - маколико да је то немање и лепо о пожељно. Они из "хаоса утисака" из "шарене збирке осећања "одабирају оно опште, значајно, типично, а лично, субјективно и непостојеће одбацују. Величина талентованих је у томе што "разликују (...) битне црте од случајних", што знају да их "среде у својој свести" и репродукују у "свим могућим комбинацијама". [[3]](#footnote-2)

Сваки покушај одступања од ових начела повлачи за собом парадоксалност и иронију - или "доктрину социјалистичког реализмма" када се књижевност претвара у "оруђе пропаганде". У речи, начело "објективног приказивања" замењују идеализација и улепшавање. Напросто, соцреалистичка књижевност - а нарочито после конгреса писаца СССР из 1934. године - неповратно се преточила у књижевност "идеолошке тенденције" са унапред створеном тезом, црно-белим ликовима и обавезним хепи ендом по коме је наставни јунак сасвим "осуђен или на пропаст или на преваспитање".

Истовремено са појавом социјалистичког реализма имамо и појаву критичког - варијанту наглашене потребе за критичким односом "према постојећој стварности". Али, наглашавање друштвене, моралне и политичке критичности отвара се простор за "продор тенденциозности и пристрасности које нарушавају унутрашњу сложеност, образложеност и аутономију књижевне мотивације". Тим се наглашавање губи траг оном једино оправданом облику критичног присуства у књижевности - кад је уткана у приповедање и уметничко обликовање и изражена уметничким средствима. Таквим наглашавањем, и таквим губљењем, критички реализам залази у ону сферу дидактичке заточености - што је и природно кад се предност даје "ванкњижевним циљевима над законитостима уметничког уобличавања".[[4]](#footnote-3)

У овој књизи ми ћемо говорити не само о нашим представницима из епохе реализма, но, делом, и о онома који су реалисти "по свом начину писања". Подвлачимо ова детаљ напросто због тога што имамо представника из те епохе који се, делом, тешко у њу могу сврстати - и обрнуто. Но, то је већ једно шире питање код кога ћемо покушати у ходу, код конкретних представника, да се бар приближимо некаквом одговору.

1. Владимир Черњишевски, *Естетски односи уметности према стварности из књиге, О реализму*, Просвета - Нолит - Завод за издавање уџбеника, Београд, 1984, страна 88. [↑](#footnote-ref-0)
2. Васирион Бјелински, *Поглед на руску књижевност у 1847. Години из књиге, О реализму*, Просвета - Нолит - Завод за уџбеника, Београд, 1984, страна 72. [↑](#footnote-ref-1)
3. Николај Доброљубов, *Мрачно царство, из књиге О реализму*, Просвета - Нолит - Завод за издавање уџбеника, Београд, 1984, страна 90. [↑](#footnote-ref-2)
4. Александар Илић, *О реализму*, Просвета - Нолит - Завод за издавање уџбеника, Београд, 1984, страна 29. и 30. [↑](#footnote-ref-3)