

Реализм – направление в искусстве второй половины 19 века

Середина XIX в.

реализм
М

Конец XVIII в.

классицизм

разум

Начала XIX в.

романтизм

чувства

истина

«Срывание всех и всяческих масок»
становится одним из главных критериев
реалистического искусства.

Поэтому реализм 19 века часто называют
критическим.

«Девятнадцатый век будет отличаться от всех предшествовавших веков точным и пламенным изображением человеческого сердца».   *Стендаль*

*Э. Делакруа
«Свобода, ведущая народ», 1830*

Французская буржуазная революция 1848г., а затем первая в мире пролетарская революция 1871г (Парижская коммуна) окончательно развеяли романтические иллюзии и заставили обратить взоры на нужды простого человека.

Отличительные признаки

романтизм

реализм

Отношение к действительности

Фиксирует пороки и недостатки в жизни общества.
Изображает много субъективного и индивидуального.

Заостряет внимание на причинах, породивших зло в обществе.
Стремится к объективности, используя художественные приёмы сатирического осмеяния.

Особенности изображения человека

Единство взглядов автора и его героев.
Личность воздействует на общество

Между автором и героями пролегалa определённая дистанция.
Общество оказывает существенное влияние на личность.

«Реализм – это правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах»

Ф.Энгельс

РЕАЛИЗМ

– (realis от латинского слова – вещественный)
- стремление к более полному, глубокому и
всестороннему отражению действительности во
всех ее проявлениях.

В 50-х гг. XIX века
впервые термин **«реализм»**
употребил французский
литературный
критик **Ж. Шанфлёр**
для обозначения
искусства,
противостоящего
романтизму и
символизму.

В 1857г. он опубликовал **книгу** под названием **«Реализм»**,
в которой предлагал рассматривать
*реализм как нечто неопределённое, изменчивое, наиболее
точно отражавшее суть данной эпохи.*

«Реализм нельзя смешивать с видимым подобием действительности..... Совершенство художественного образа не зависит от степени подражания природе.»

Эмиль Золя

С середины 19в. Термины «реализм» и «натурализм» часто употреблялись как синонимы, а с 1870-х годов натурализм стал выделяться в литературно-художественном движении.

Натурализм - крайняя степень реализма.

Эмиль Золя (1840-1902)

- Золя — сторонник принципов натурализма (книга «Экспериментальный роман», 1880).
- В художественном творчестве Золя черты натурализма переплетаются с чертами критического реализма.

Гюстав Курбе

(1819–1877 гг.)

французский и французский живописец, пейзажист, жанрист и портретист. Считается одним из завершителей романтизма. Считается одним из завершителей романтизма и основателей реализма в живописи. Рождение реализма чаще всего связывают с творчеством французского художника Гюстава Курбе (1819—1877), открывшего в 1855 г. в Париже свою персональную выставку «Павильон реализма» (из 13 картин были отобраны 11 картин – две были отвергнуты).

Он умел довести каждый персонаж до типической значимости, угадать в каждом герое судьбу целого поколения.

Ателье. 1855

Его картина «Похороны в Орнани» (1849-1850), где выведены типические характеры в типических обстоятельствах, по праву была провозглашена манифестом реализма.

Характерные черты направления:

- живопись изображает *каждодневную реальную действительность*;
- *простая композиция, землистые цвета*;
- в качестве *сюжета* служит *страна, труд, простая жизнь*;

Курбе Г. «Дробильщики камня»

**Курбе Г. «Веяльщицы»,
1853**

Г.Курбе «Автопортрет с чёрной собакой»

Уснувшая пряжа. (для картины позировала одна из сестёр Курбе)

Долина [Курбе Г.](#)

В каждом из созданных Курбе образов воплощен определенный типаж, будь то мэр, нотариус, кюрэ, могильщик. Нарочитая прозаичность в изображении людей, обыденность сюжета и колорита свидетельствуют о том, что главным героем произведения является неприкрашенная жизненная правда.

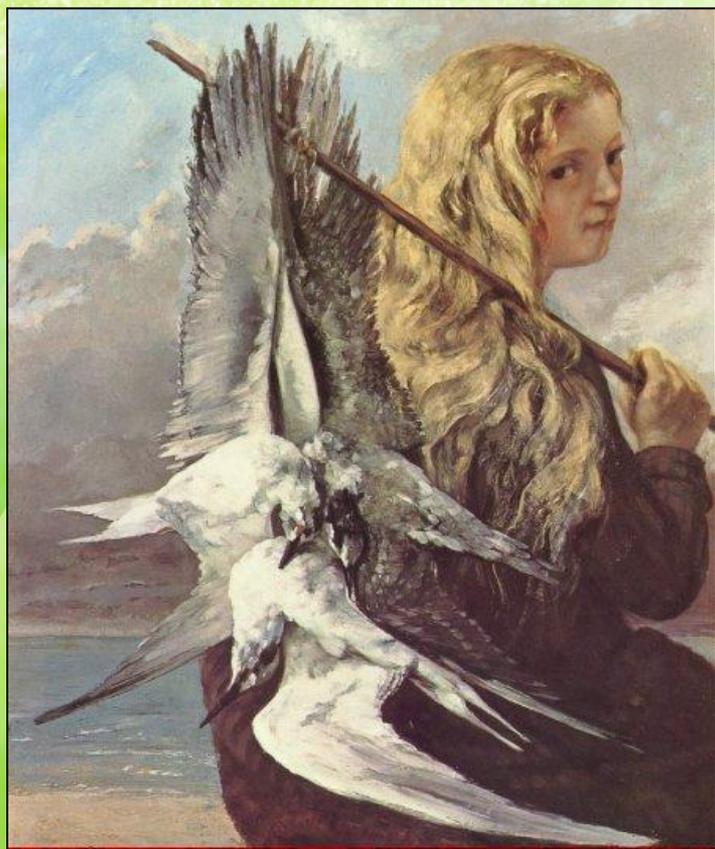
Здравствуйтесь, господин Курбе!

Последние годы жизни Г.Курбе

В 1871 году Гюстав Курбе вошел в состав Парижской Коммуны. Этот шаг ему не был прощен. После разгрома Коммуны, во время версальского террора, Курбе был отдан под суд. Его обвинили в разрушении Вандомской колонны, воздвигнутой в 1783 году. Решением суда Курбе был брошен в тюрьму и приговорен к колоссальному штрафу. Друзья пришли художнику на помощь: он бежит в Швейцарию, где проходят последние годы его жизни.

Трогательный рельеф **«Женщина и чайка»** был последним, что он сделал перед смертью.

«Женщина и чайка»

Оноре Домье (1808—1879)

французский живописец,
рисовальщик, карикатурист,
скульптор, мастер
литографии (отпечаток с камня)

Как художник Домье родился в 1830 г., когда еженедельная газета «Карикатюр» стала издавать его гравюры.

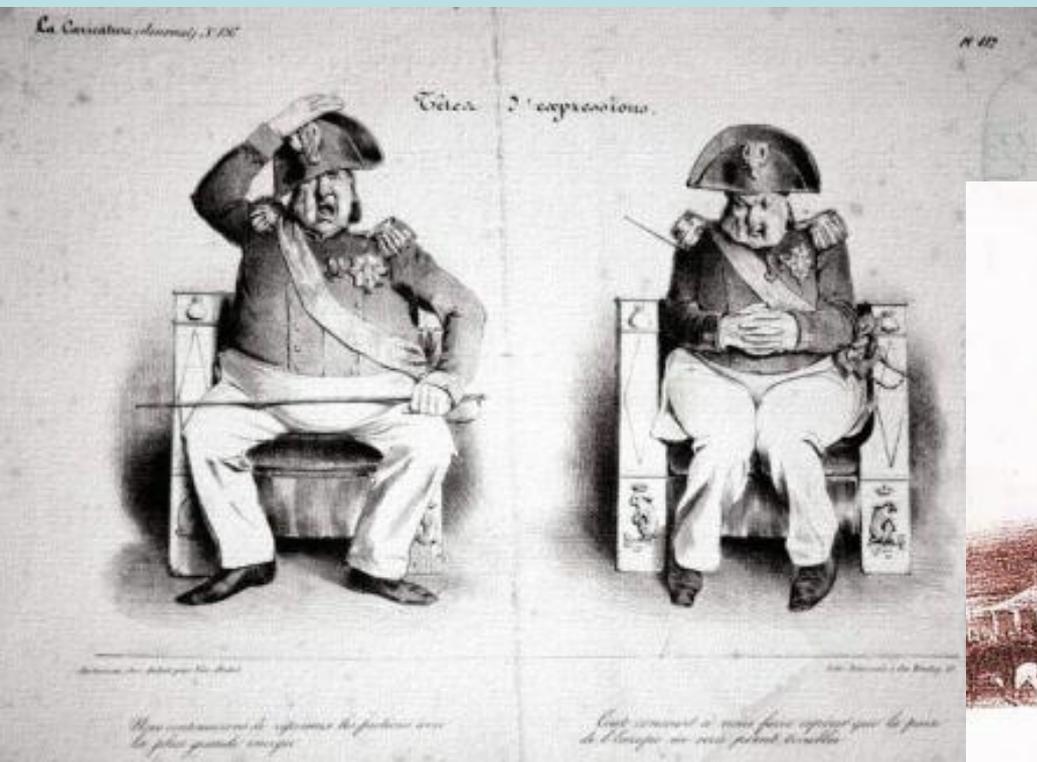
С первых же творческих шагов проявляются его политические симпатии.

«Домье рисует лучше всех нас.»

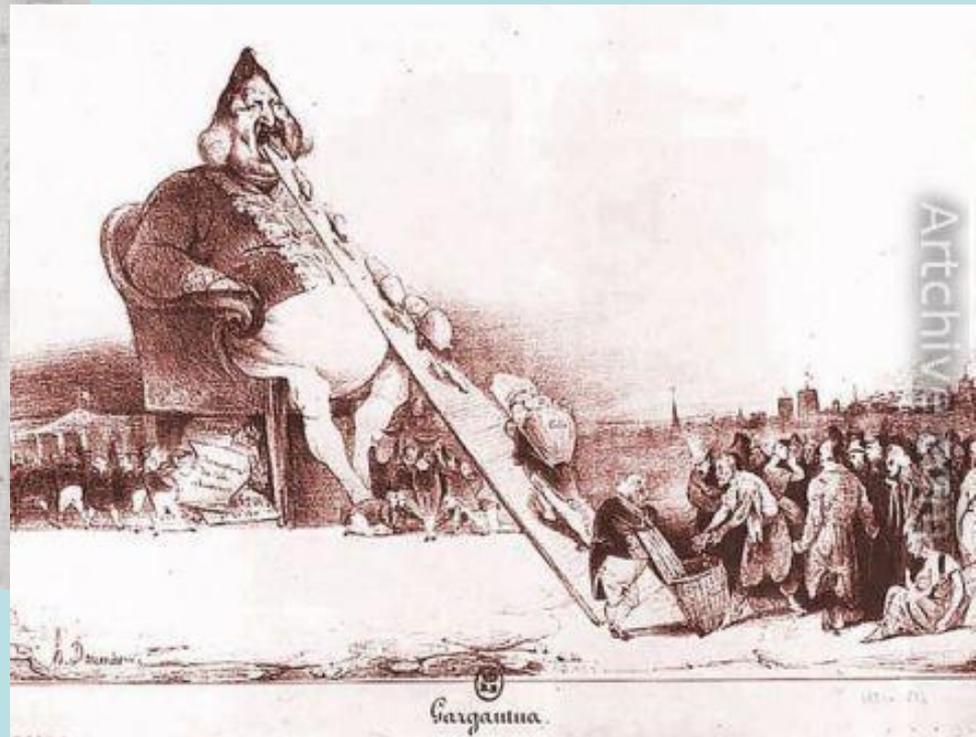
Э. Делакруа

Он делает **карикатуры на Луи Филиппа**, занявшего престол во время революции 1830 г. после изгнания Бурбонов, изображая его с грушевидной головой.

Суть изобразительной метафоры состояла в том, что по-французски слово «roire» обозначает и «груша» и «дуралей».

Карикатура на Луи Филиппа.

Луи Филипп в образе Гаргантюа.

Как сотрудник газеты, он имел право входа в ложу прессы Бурбонского дворца и потому просиживал на заседаниях палаты, где вершилась французская политика. Он изучал своих будущих «героев» и, приходя домой, лепил миниатюрные портреты-бюсты. Так появился рисунок «Законодательное чрево».

Законодательное чрево.

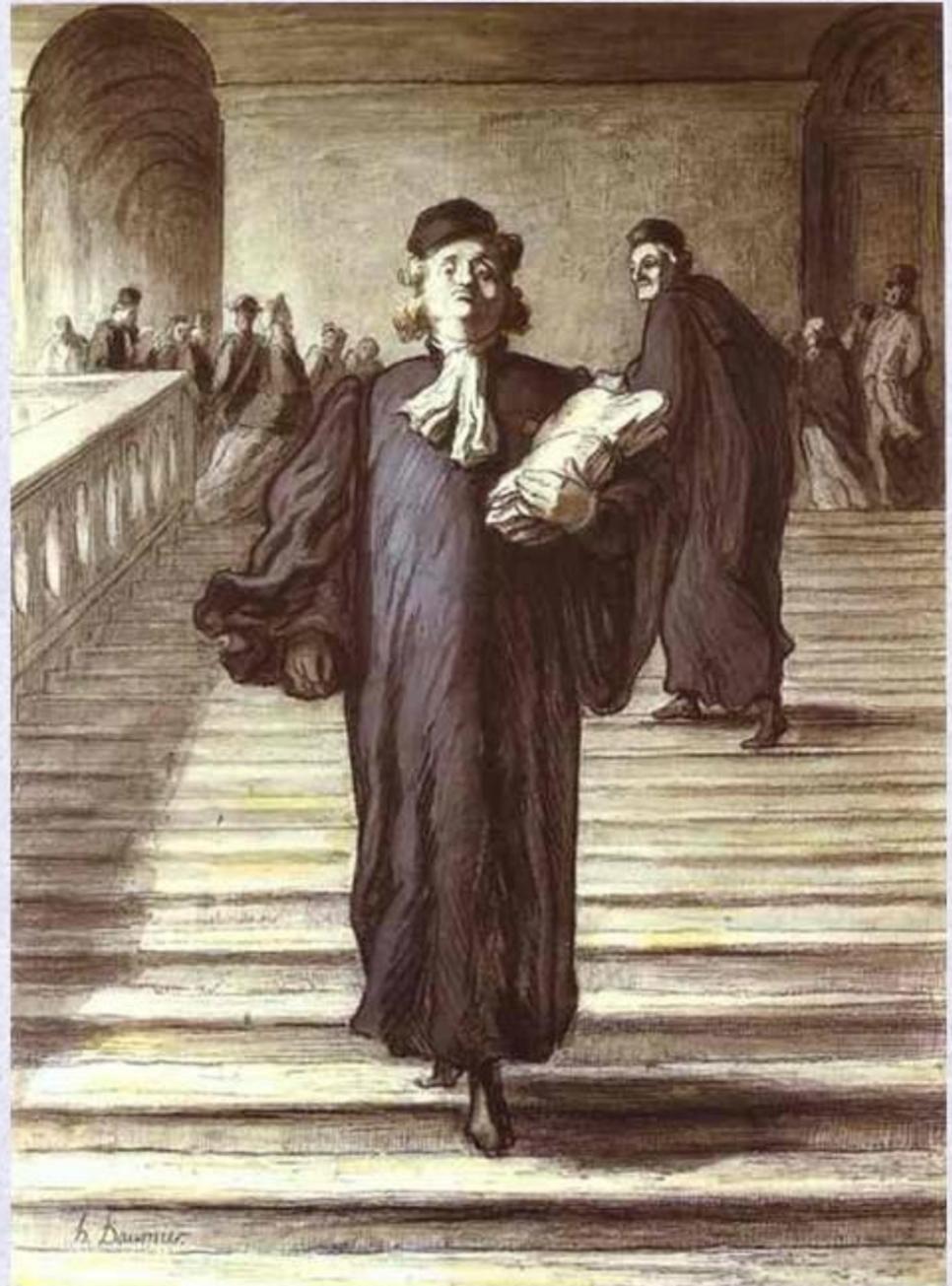
В апреле 1834 г. произошло **восстание ткачей в Лионе**, перекинувшееся затем в Париж. На подавление были брошены войска. Жители дома на улице Транснонен, не принимавшие никакого участия в возведении баррикад, стали безвинными жертвами властей: кто-то выстрелил из пистолета из окна пятого этажа, каратели вломились в дом и начали убивать всех подряд, в том числе женщин и детей.

Улица Транснонен 15 апреля 1834 года.

Картина стала потрясением для современников. Правительство запретило ее издание: пачки нераспроданных литографий были конфискованы и сожжены.

Так, в серии «Судьи и Адвокаты» (1850) судейский олицетворяет не только буржуазный суд, но и буржуазное общество в целом, где все продаются и покупаются. Домье демонстрирует ужасающее несовпадение между видимостью и сущностью, внешним обликом человека и его внутренним содержанием.

Истинными же героями Домье были простые люди, задавленные работой и однообразием повседневной жизни: рабочие, мелкие служащие, ремесленники, прачки. Его ставшая крылатой фраза «Надо быть человеком своего времени» отразила общий вектор развития живописи критического реализма, в том числе русской.

