«Искусство реализма»

900igr.net

Реализм в России

В **30 – 40-е** годы **XIX** века в русском **изобразительном искусстве**, так же как и в **литературе** появляются и развиваются ростки нового направления – **реализма**.

Реализм-
метод художественного объективного и всестороннего отображения действительности в искусстве

«Срывание всех и всяческих масок» **-** главное условие реализма.

Ведущие принципы реализма:

- объективное отображение существенных сторон жизни простого человека;
- воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций; жизни такой, «как она есть»;
- преобладающий интерес к проблеме «личность - общество»;
- беспощадная трезвость оценок и действий;
- приближение к жизненной правде.

Выдающиеся художники русского реализма:

Н. Н. Ге

И. И. Левитан

Ф. А. Васильев

И. И. Шишкин

П. А. Федотов

В. Г. Перов

И. Н. Крамской

А. Г. Венецианов

В. И. Суриков

И. Е. Репин

Реализм в России

Вторая половина 19 века (1850-1870 гг.) - Обличительная направленность

1870 – 1890 гг. – Передвижники (цель – показ облика России и души русского народа

Главные темы творчества:

- **Интерес к жизни простого человека**
- **Бытовые картины жизни**
- **Реалистический пейзаж**
- **История и реальность**

П.А. Федотов – основоположник реализма в живописи.

Ради искусства он пожертвовал своим личным счастьем. «Меня не станет на две жизни, на две задачи, на две любви», - писал он.

Автопортрет

Реальная жизнь героев разных общественных сословий в творчестве П. Федотова

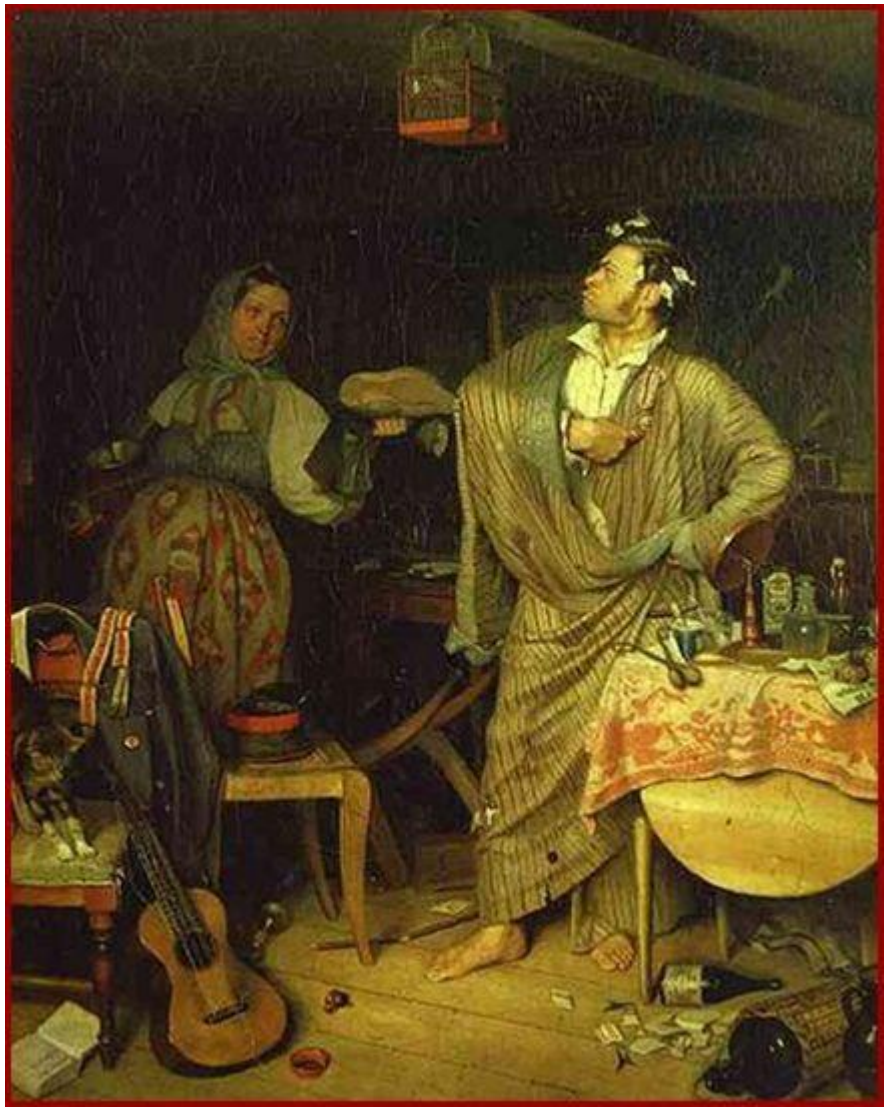
«Завтрак аристократа»
(Не в пору гость)

«На брюхе - **шёлк**, а в брюхе – **щёлк**» - это народное изречение Федотов вспоминал, работая над картиной.

- **«Начинается, начинается рассказ**
  О том, как люди на свете живут,
  Как иные за чужой счет жуют,
  Сами работать ленятся,
  Так на богатых женятся…»

«Сватовство майора»

Типы и характеры в произведениях Федотова



«Свежий кавалер»

(Утро чиновника, получившего накануне первый крестик)

«Разборчивая невеста»

Портрет Н.Жданович

Интерес к жизни простого человека

- **Обыденная, прозаическая, но в то же время возвышенно-прекрасная судьба**
- **На первый план не идеализация, а задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия**

«Ничего не изображать иначе, как только в натуре» (А.Г. Венецианов)

- В его творчестве представлена целая галерея образов русских крестьян, их тяжелого крестьянского труда и быта.
- Организовал живописную школу, которая стала первым учебным заведением в России, где обучались в основном крепостные крестьяне, мастеровые и мещане.

А.Г. Венецианов «На пашне. Весна»

Художник утвердил простого человека в праве стать героем картины, доказал его физическую и моральную красоту.

«Девушка с васильками»

«Девушка с телёнком»

Особенно полны жизни и правды образы детей.

А.Венецианов «Девушка в платке»

А. Венецианов «Захарка»

Дорога (река), как символ судеб русского народа, народного страдания, тоски и горя.

И. Левитан «Над вечным покоем»

Мастера реалистического пейзажа
Мотив дороги

Ф. Васильев «Оттепель»

«Спускается солнце за степи
Вдали золотится ковыль, -
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль…
…День меркнет все боле, - а цепи
Дорогу метут да метут…»

(А.К. Толстой «Колодники»)

И.И. Левитан «Владимирка»

И.И. Левитан «Летний вечер»

И. Шишкин «Среди долины ровныя…»

60-е годы XIX века – расцвет передовой русской культуры.

«В начале шестидесятых годов жизнь русская проснулась от долгой нравственной и умственной спячки, прозрела», - писал **И.Е. Репин**.

Это было время огромного общественного подъема в России. **1861** год – отмена крепостного права, реформы 1860-х годов вызвали рост освободительного движения в стране.

«Бунт 14-ти»

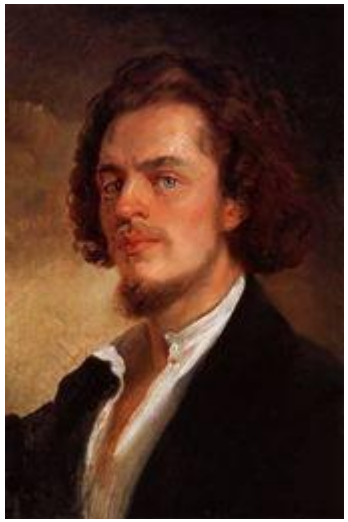
9 ноября 1863 году в российской Академии художеств произошло неординарное событие: **14** самых лучших студентов (претендентов на золотые медали и поездку в Италию) отказались писать выпускную картину на заданную тему и покинули стены Академии. «**Бунт 14-ти»** под таким названием он вошёл в историю. Именно эти бунтари организовали **«Артель художников»,** которая впоследствии получила название **«Товарищество передвижных выставок» (1870 г.).**

Художники - передвижники

И. Н Крамской	Портреты представителей отечественной культуры
К. Л. Савицкий	Герои – люди наёмного труда
В. Е. Маковский	Картины - рассказы
И. Е. Репин	Жанровая живопись
В. И. Суриков	Историческая живопись
И. И. Шишкин	Пейзаж
В. М. Васнецов	Фольклор, декорации

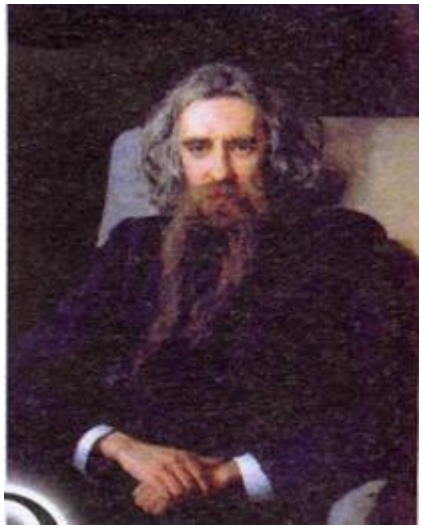
«Художники-передвижники»

Крамской



Маковский

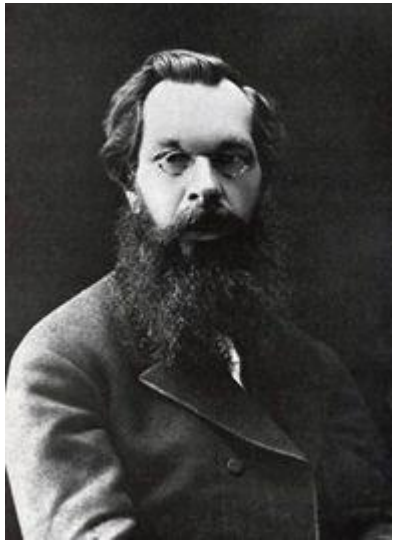
Перов



Ярошенко

Суриков

Репин



Саврасов

Шишкин

В.Г. Перов – один из самых правдивых и горьких художников.

Автопортрет

Тема безотрадного горького детства в произведениях В. Перова.

Судьба и участь обездоленных детей. Именно через них он передавал безмерность людского горя, нищеты, отчаяния.

«Спящие дети»

«Картина была маленькая по размерам, но великая по содержанию… Художество выступало тут во всем величии: оно рисовало жизнь, оно «объясняло», и оно произносило свой приговор над её явлениями» - писал Стасов.

В.Г. Перов «Проводы покойника»

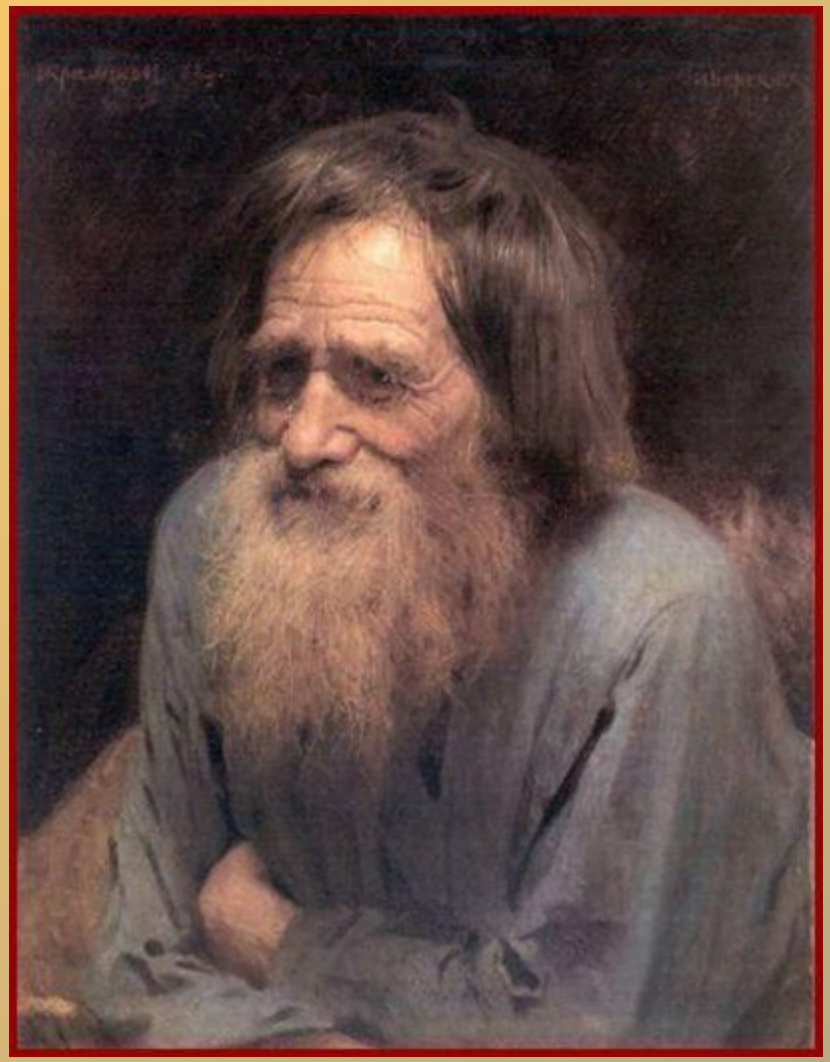
- «Перед нами сани с женщиной и детьми, - говорил ***Д.В. Григорович***. - Как это сделал художник, мы не знаем, это тайна его высокого таланта, но глядя на эту спину, сердце сжимается, хочется плакать». Эти похороны еще безотраднее и печальнее, чем у Некрасова в поэме «Мороз-Красный нос». Там гроб провожали отец, мать, соседи и соседки. У Перова - никто, он дал полную покинутость и одиночество крестьянской семьи в ее горе.

В.Г. Перов «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду»

В. Г. Перов «Чаепитие в Мытищах»

В.Г. Перов «Приезд гувернантки в купеческий дом»

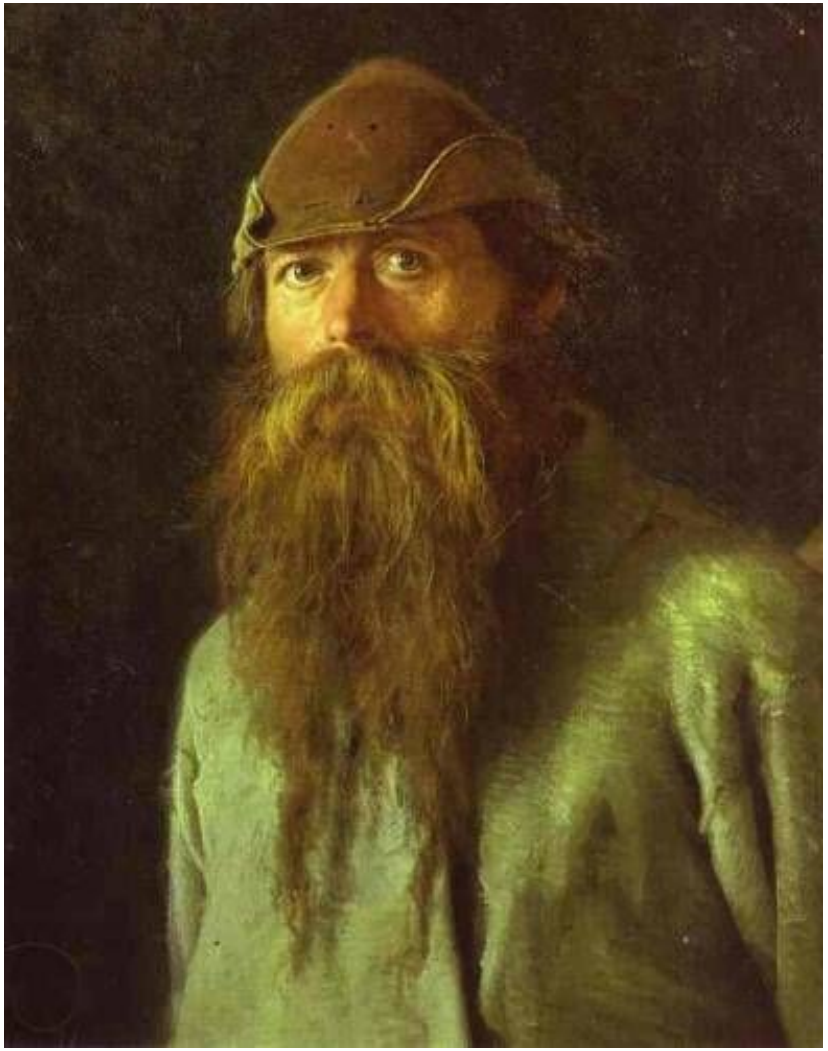
Интерес к жизни простого человека



И.Н. Крамской «Мина Моисеев»

Для народа они хотели работать, народ они хотели просвещать, народ они изображали в своих произведениях.

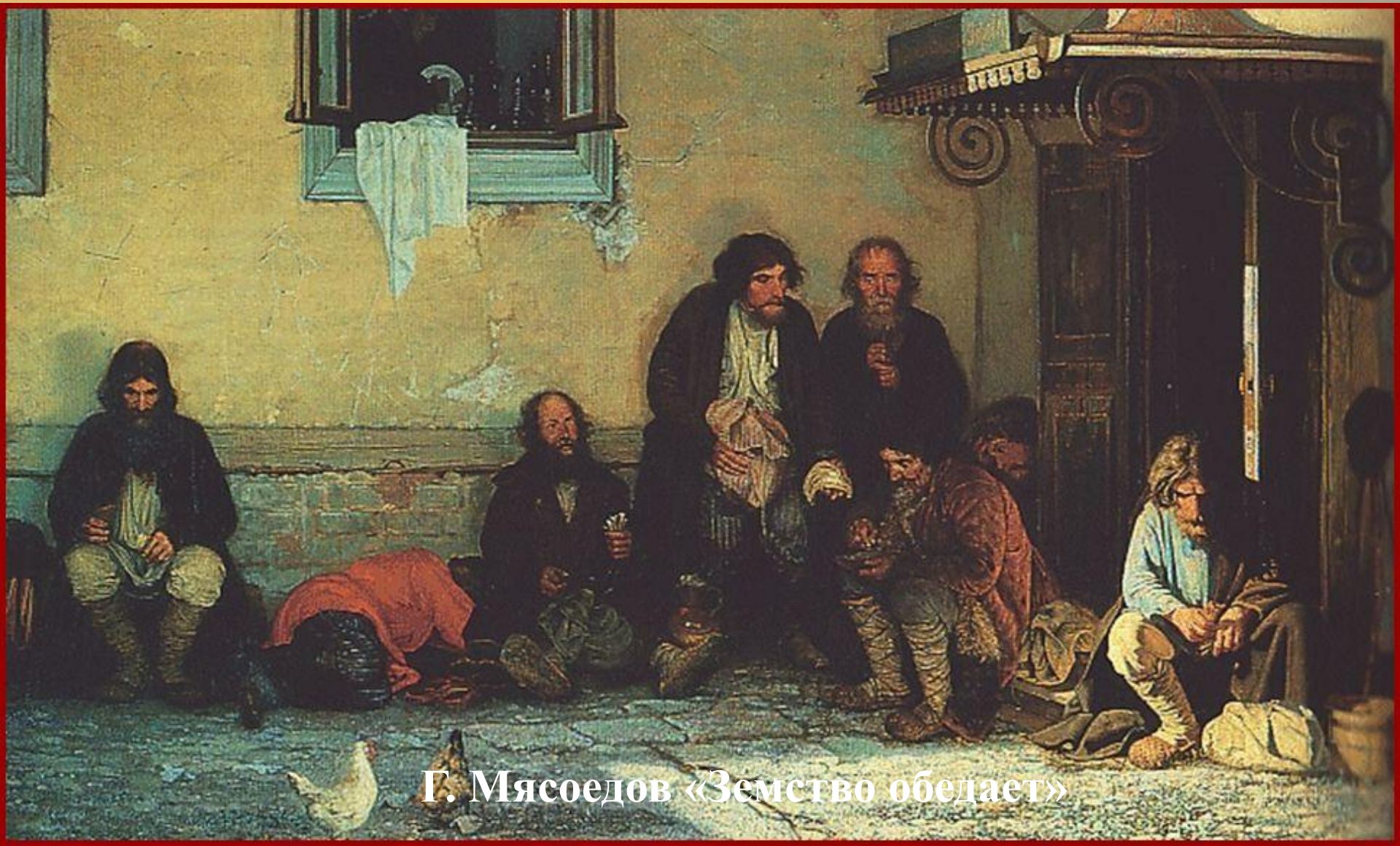
Репин писал: **«Судья теперь мужик, а потому надо воспроизводить его интересы».**



Крамской
Полесовщик

Пасечник

Искусство - народу



Г. Мясоедов «Земство обедает»

И.Е. Репин «Крёстный ход в Курской губернии»

В 1870 году И.Е. Репин поехал на Волгу, где мог ближе наблюдать жизнь народа, познакомиться с его трудом и бытом, изучить народный характер.

Внимание его приковали прежде всего люди с трудной судьбой, во всем многообразии и богатстве своих характеров. Им посвятил он свою картину, их заставил говорить на своем полотне.

И.Репин «Бурлаки на Волге»

История и реальность.
Народ и личность в творчестве Сурикова.

В. Суриков «Меньшиков в Березове»

- Петровские реформы, массовые народные движения и человеческая драма, судьба отдельной личности, в которой воплотилась трагедия смены времен.

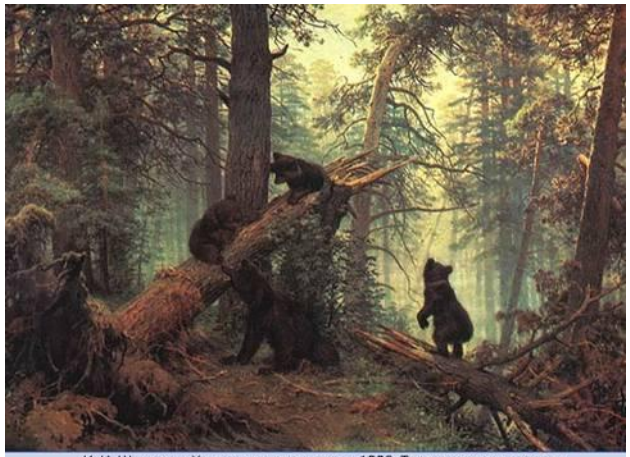
О Сурикове говорили, что в картине он воссоздал «подлинную старину, словно был её современником, её очевидцем».

«Я не мыслю себе действия одной исторической личности без народа. Главная моя задача – вытащить народ на улицу», - говорил художник.

«Боярыня Морозова»

И. И. Шишкин (1832 – 1898)

Основные произведения: «В лесу», «Рубка леса», «Полдень. В окрестностях Москвы», «Утро в сосновом бору», «Вид на острове Валааме», «Рожь».



И. И. Шишкин. «Утро в сосновом лесу». 1889. Третьяковская галерея.

И. И. Шишкин. «Вид на острове Валааме». Фрагмент. 1858. Киевский музей русского искусства. Картина была удостоена большой золотой медали Академии художеств, хотя сам художник не был вполне удовлетворен этой работой.

И. И. Шишкин. «Дождь в дубовом лесу». 1891. Третьяковская галерея.

И. И. Шишкин. «Рожь». 1878. Третьяковская галерея.

И. И. Шишкин. «Корабельная роща». 1898. Третьяковская галерея.

«Великий учитель музыкальной правды»

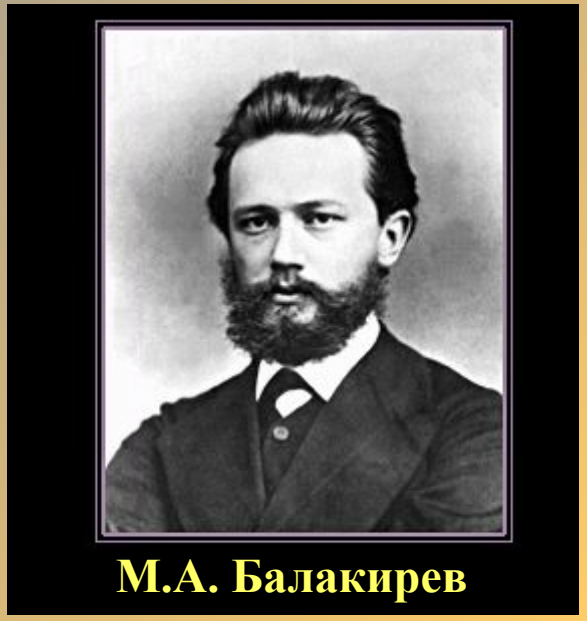
(М.П. Мусоргский)

Маковский
Портрет А.С. Даргомыжского

И. Репин «Портрет Антона Рубинштейна»

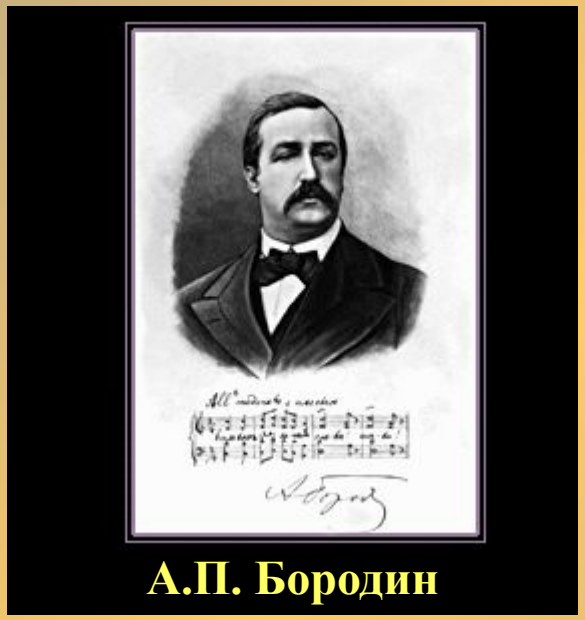
В России до **60-х** годов не было ни одного специального учебного заведения. **А. Рубинштейн** – с его именем связано открытие в **1862** году в Петербурге первой консерватории, которой он стал директором. Позднее открытие консерватории в Москве, где руководителем был его брат **Н. Рубинштейн**. Бесплатная музыкальная школа, организатором которой был **Балакирев**. Появилось творческое содружество **«Могучая кучка».**

«Могучая кучка»

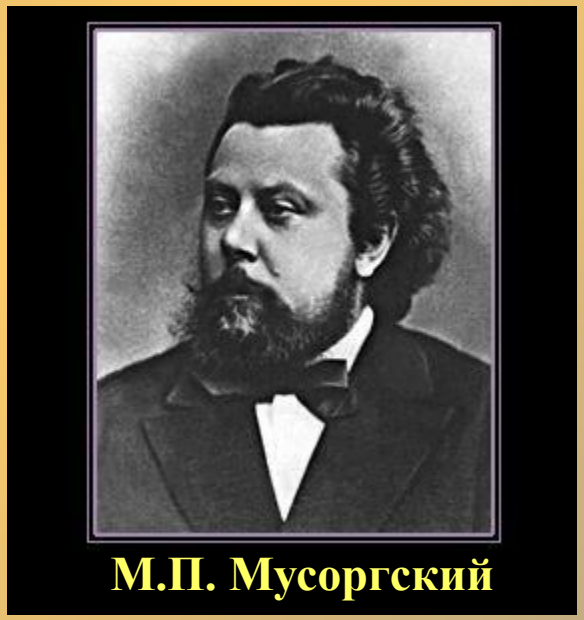


М.А. Балакирев

Ц.А. Кюи



А.П. Бородин



М.П. Мусоргский

Н.А. Римский-Корсаков

«Жизнь, где бы ни сказалась, правда, как бы ни была солона, смелая, искренняя речь к людям…»
(М.П. Мусоргский)

Репин Портрет композитора М.П. Мусоргского

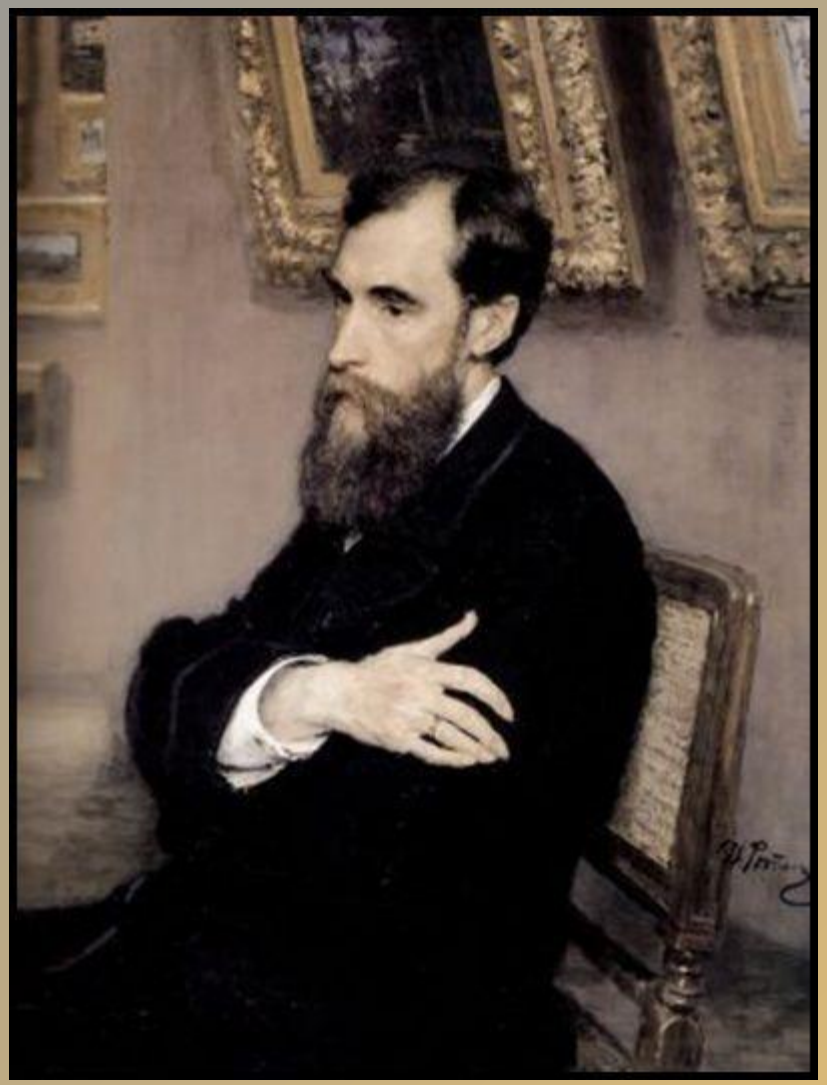
- «Посмотрите эти глаза! Они глядят как живые, они задумались, в них нарисована вся внутренняя, душевная работа той минуты, - а много ли на свете портретов с таким выражением?»
- Изумительно чистые, но печальные глаза как бы вопрошающие о справедливости, о своей судьбе, о жизни…

«Быть полезным другим, если сам не рожден творцом» (В. Стасов – деятель русского искусства, художественный критик).

И. Репин Портрет Стасова

- По словам Балакирева, **«музыкальную литературу знал как свои пять пальцев».**

- «... Все только тогда счастливы и довольны, когда могут сказать себе: **«Я сделал то, что мог».** Всё остальное в жизни ничего. Прочее всё бледно и слабо против этого чувства и радости» - писал он Балакиреву.



С творчеством **передвижников** связано имя одного человека. Он ни разу в жизни не взял карандаш или кисти, не создал ни одной картины, тем не менее, вошел в историю русской художественной культуры.

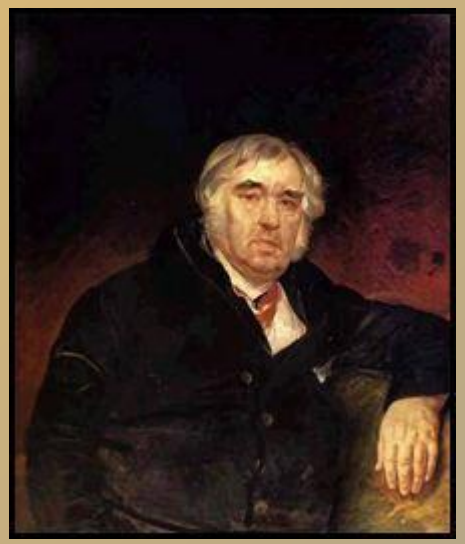
- **Павел Михайлович Третьяков – русский коллекционер, чьё собрание уникальнейшее в мире. Ныне Государственная Третьяковская галерея.**

Реализм в русской литературе.

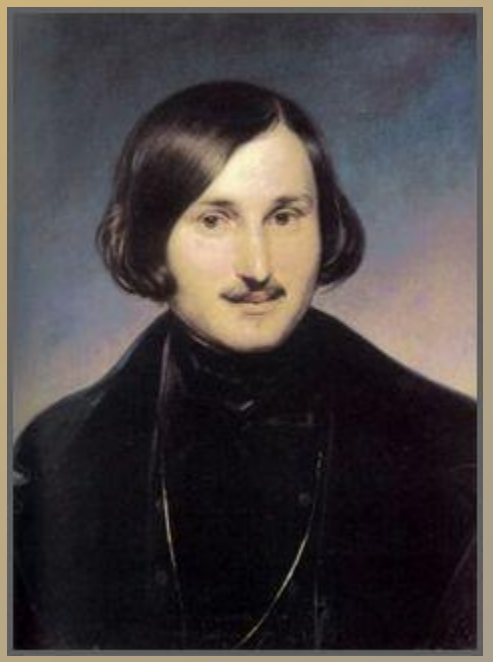
В противовес «высокому герою» романтической поэзии и прозы была признана «низкая действительность».
На смену дворянину пришел «маленький человек» - ремесленник, мелкий чиновник, крепостной крестьянин.

Главной темой литературы становится изображение современного общества и его пороков.

У истоков реализма в русской литературе стоят **И.А. Крылов** – баснописец и **А.С. Грибоедов** – автор бессмертной комедии «Горе от ума».



Становление реализма в литературе связано с выдающимися именами:



А.С. Пушкин – «Капитанская дочка», «Станционный смотритель»

М.Ю. Лермонтов – «Герой нашего времени»

Н.В. Гоголь – «Ревизор», «Шинель», «Мертвые души»

Этапы развития:

- Просветительский реализм (Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, молодой И.А. Крылов);

-«синкретический» реализм: сочетание реалистических и романтических мотивов, при доминанте реалистического (А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов);

-Критический реализм – обличительная направленность произведений; решительный разрыв с романтической традицией (И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский);

-Социалистический реализм – проникнут революционной действительностью и ощущением социалистического преобразования мира (М. Горький).