

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
РЕАЛИЗМА**

Значение термина

- Реализм (от позднелат. *realis* - вещественный, действительный) в искусстве, правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. В ходе развития искусства реализм приобретает конкретно-исторические формы и творческие методы (например, просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм). Методы эти, связанные между собой преемственностью, обладают своими характерными особенностями. Различны проявления реалистических тенденций и в разных видах и жанрах искусства.

Исторически конкретная форма художественного сознания нового времени, начало которой ведут либо от Возрождения («ренессансный реализм»), либо от Просвещения («просветительский реализм»), либо с 30-х гг. 19 в. («собственно реализм»). Ведущие принципы реализма 19-20 вв.: объективное отображение существенных сторон жизни в сочетании с высотой и истинностью авторского идеала; воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций при полноте их художественной индивидуализации (т. е. конкретизации как национальных, исторических, социальных примет, так и физических, интеллектуальных и духовных особенностей); предпочтение в способах изображения «форм самой жизни», но наряду с использованием, особенно в 20 в., условных форм (мифа, символа, притчи, гротеска); преобладающий интерес к проблеме «личность и общество» (особенно — к неизбывному противостоянию социальных закономерностей и нравственного идеала, личного и массового, мифологизированного сознания). Среди крупнейших представителей реализма в различных видах искусства 19-20 вв. — Стендаль, О. Бальзак, Ч. Диккенс, Г. Флобер, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Твен, А. П. Чехов, Т. Манн, У. Фолкнер, А. И. Солженицын, О. Домье, Г. Курбе, [И. Е. Репин](#), [В. И. Суриков](#), М. П. Мусоргский, М. С. Щепкин, К. С. Станиславский.

Из истории реализма

Реализм появился первоначально во Франции, в творчестве Г. Курбе, который поставил перед собой задачу создания героизированной монументальной картины на современный сюжет. Реализм 19 в. не сводился к работе художников с натуры и на *пленэре*, хотя это стало массовой практикой, но отличался прежде всего социальной направленностью, стремлением обличать негативные явления современности, поэтому по отношению к нему часто употребляют термин *критический реализм* (Ж. Ф. Милле во Франции, К. Менье в Бельгии, А. Менцель, В. Лейбль в Германии, *передвижники* в России). Кажущаяся простота, доступность образного языка реалистов 19 в. часто побуждали критиков и публику воспринимать их искусство как иллюстрацию и пропаганду определённых (в том числе политических) идей, что в корне противоречит сущности этого многогранного художественного направления

Советское реалистическое искусство

- Советское реалистическое искусство требует от художника тесной связи с жизнью и высокопрофессионального мастерства. Отсюда особое внимание к художественной школе, к методам овладения языком изобразительного искусства. Реалистическое искусство пользуется языком, ясным для всех, оно доступно людям всего земного шара и стремится отображать реальную действительность правдиво, без искажений. Все великие художники реалистического направления при изображении человека стремились использовать язык ясный и понятный, чтобы зритель, независимо от нации, расы и уровня образования, мог «прочитать» произведение художника-реалиста.
- Советский художник также должен хорошо владеть реалистическим рисунком, чтобы суметь запечатлеть образы своих современников, чтобы и потомки наши смогли получить правильное представление о нас. Народный художник СССР Т. Салахов пишет: «Если художник создает зашифрованные ребусы и шарады, то это говорит о его замкнутости и оторванности от жизни... Молодые художники не могут не задумываться об изобразительной форме, которая лучше всего передавала бы индивидуальность современных героев, их духовную наполненность, преклонения художника перед красотой реального мира».
- Объективное познание природы дает возможность художнику реалистически убедительно изобразить ее на плоскости, а эти объективные знания художник может приобрести только с помощью науки. Изучение перспективы, анатомии, теории теней имеет тесную связь с искусством, хотя искусство и наука по разным законам познают природу.

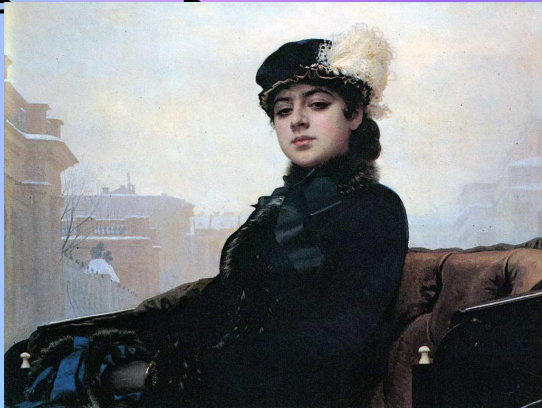
Социалистический

реализм

- Теоретический принцип и творческое художественное направление, господствовавшее в СССР в середине 1930-х - начале 1980-х гг. В советском искусстве и художественной критике уже в конце 1920-х гг. сложилось представление об исторической предназначенности искусства - утверждать в общедоступной реалистической форме социалистические идеалы, образы новых людей и новых общественных отношений. Эта программа отвергала такие важные этапы национального наследия, как религиозное искусство средних веков и авангардное искусство XX в. Были разработаны основные принципы соцреализма: правдивое изображение действительности в ее революционном развитии, сочетание исторической конкретности образов с их героикой и романтикой.

Кипренский, Орест Адамович.
Портрет Дарьи Николаевны
Хвостовой. 1814. 71 x 58 см. Холст.

Крамской, Иван Николаевич.
Неизвестная. 1883. 75,5 x 99 см. Холст,
масло. Реализм. Россия.

Глубокое проникновение в сущность жизненных явлений, которое присуще реалистическим тенденциям и составляет определяющую особенность всякого реалистического метода, по-разному выражается в романе, лирическом стихотворении, в исторической картине, пейзаже и т. д. Не всякое внешне достоверное изображение действительности является реалистическим. Эмпирическая достоверность художественного образа обретает смысл лишь в единстве с правдивым отражением существующих сторон реального мира. В этом состоит различие между реализмом и натурализмом, создающим лишь видимую, внешнюю, а не подлинную сущностную правдивость изображений. Вместе с тем для выявления тех или иных граней глубинного содержания жизни требуются порой резкая гиперболизация, заострение, гротескная утрировка "форм самой жизни", а иногда и условно-метафорическая форма художественного мышления. Самые различные условные, а порой и отвлеченные, приёмы и образы неоднократно являлись средством точного и острого образно-выразительного раскрытия жизненной правды особенно тогда, когда сущность того или иного социального явления или идеи не имела адекватного выражения в каких-либо реально конкретных фактах или предметах.

Художники - реалисты

- **Как никогда раньше, художников-реалистов интересовала судьба простого человека. Его обыденная, прозаическая и в то же время возвышенно-прекрасная жизнь становится главным предметом изображения. На первый план выдвигается не идеализация, а задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств событий.**

Гюстав Курбе (1819-1877гг.)

- Густав Курбе (1819–77) – французский художник, родился в городе Орнани.
- В 1839 году переехал в Париж. Именно там проходило обучение живописи в биографии Курбе. В основном, он учился путем копирования шедевров в Лувре. В 1847 его произведение «Wounded Man» (Лувр) раскритиковали, не приняв в салон. Тем не менее, две более ранних картины Курбе были приняты.

Он впервые получил внимание публики благодаря «After Dinner at Ornans» (Лилль) в 1849. В следующем году были выставлены «Funeral at Ornans» (1849–50, Лувр), «Stonebreakers» (1849, Лувр). Благодаря выбору предметов из обычной жизни, упрямству, смелости художника, его работы часто оскорблялись. Наслаждаясь трагедией, Курбе со временем дорос до того, чтобы защищать свои произведения, выражения вновь обретенного политического радикализма.

В 1855 году Курбе представил свету работу «Painter's Studio» (Лувр). Оспариваемый академическими художниками, он организовал свой собственный зал, где выставил 40 картин, а также издал манифест реализма. Продолжая провоцировать, Курбе дважды пытался выставить свои полотна в салоне в 1860х годах, ему было отказано. Тем не менее за это десятилетие биография Густава Курбе стала известна как лидера реалистической школы живописи. Его влияние стало громадным.

- В Парижской коммуне (1871) Курбе был президентом федерации искусств. После падения Вандомской колонны Курбе был несправедливо осужден, заключен в тюрьму. В 1873 году он бежал в Швейцарию, где провел несколько лет в нищете. Не смотря на это, его

Картины Гюстава Курбе

«Дробильщики камня»

«Лошадь в лесу»

Франсуа Милле (1814-1875гг.)

- Жан Франсуа Милле родился 4 октября 1814 года в деревне Грюши, в Нормандии.
- Его отец служил органистом в местной церкви, один дядя будущего художника был врачом, а второй — священником. Эти факты многое говорят о культурном уровне семьи будущего художника. Милле с ранних лет работал на ферме, но при этом получил хорошее образование, изучал латынь и на всю жизнь сохранил любовь к литературе. С детства мальчик проявлял способности к рисованию.

Положение Милле в мире искусства резко изменилось в 1848 году. Отчасти это было связано с политическими событиями, а отчасти с тем, что художник нашел, наконец, тему, которая помогла ему раскрыть свой талант. Он получил правительственный заказ на картину «Агарь и Измаил», но, не закончив ее, сменил тему заказа. Так появились знаменитые «Сборщицы колосьев». Полученные за картину деньги позволили Милле перебраться в деревню Барбизон близ Парижа.

1860-е годы оказались для художника гораздо более успешными. Его работы пользовались большим спросом у коллекционеров.

20 января 1875 года художник в возрасте 60 лет скончался в Барбизоне и был похоронен близ деревни Шалли, рядом со своим другом Теодором Руссо.

Жан Франсуа Милле нашел свое призвание в изображении картин сельского быта. Он писал крестьян с глубиной и проникновенностью, напоминающими о религиозных образах. Его необычная манера принесла ему заслуженное признание, не подвластное времени.

Картины Франсуа Милле

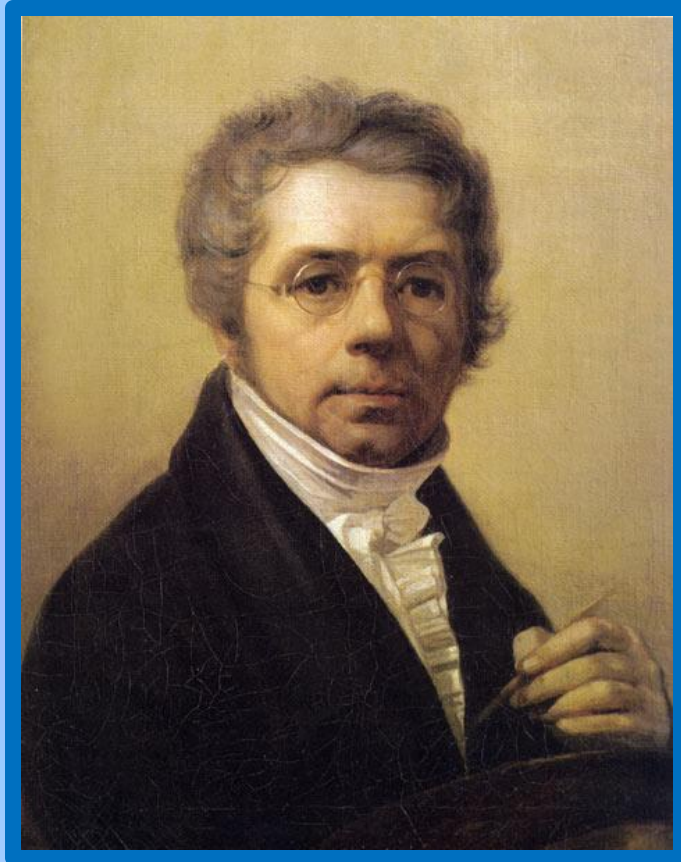
**«Сборщицы
колосьев»**

**Репродукция
«Мельница»**

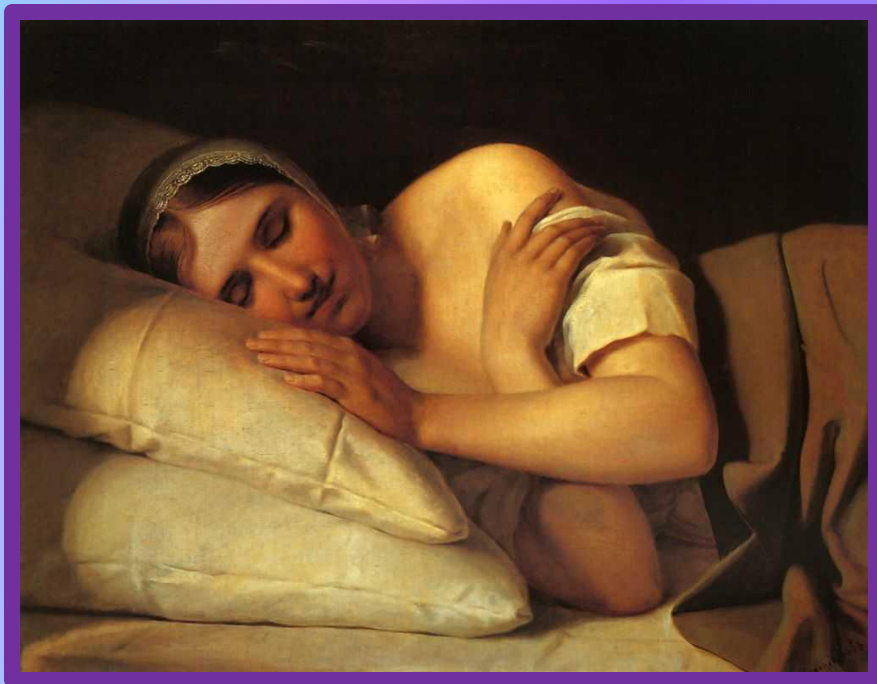
- **Реалистическая направленность изобразительного искусства нашла яркое воплощение в творчестве русских художников XIX в. Следует прежде всего назвать Алексея Гавриловича Венецианова**

Алексей Гаврилович Венецианов

Венецианов Алексей Гаврилович - живописец (1780 - 1847). Пользовался уроками Боровиковского . Был почетным вольным общником Академии Художеств. В 1812 г. издавал, вместе с Теребневым , политические карикатуры на Наполеона и его союзников. Был первым, по времени, русским живописцем натуралистического направления и родоначальником русской бытовой живописи. Завел у себя, в Вышневолоцком уезде, нечто вроде художественной школы, в которой получили подготовку свыше 70 живописцев (Г. Михайлов , А. Тыранов , С. Заряноко и др.). Кроме деревенских типов и сцен их простонародного быта, Венецианов писал портреты и картины религиозного содержания. Из жанровых его произведений наиболее известны: "Приобщение умирающей", "Старуха-крестьянка, опирающаяся на клюку" (обе в Румянцевском музее), "Мальчик-крестьянин, надевающий себе на ноги лапти" (в Эрмитаже), "Гумно", "Спящий пастушок", "Помещица, занятая хозяйством" и "Группа крестьян" (в музее Александра III), "Лето" и "Этюд крестьянина" (в Третьяковской галерее), "Балерина одевающаяся к балу" (у М.П. Фабрициус в СПб.), а из религиозных картин - "Предстательство Богородицы за воспитанниц Смольного монастыря" (в соборе всех учебных заведений, в СПб.). В 1911 г. Обществом защиты и сохранения в России памятников искусства и старины была устроена отдельная выставка его произведений. - См. барон Н.Н. Врангель "А.Г. Венецианов в частных собраниях"

Картины Венецианова

«Спящая девушка»

«Жнецы»

Иван Николаевич Крамской

- Иван Николаевич Крамской ([1837, Острогжск](#) — [1887, Санкт - Петербург](#)) — русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной живописи, художественный критик.
- Под влиянием идей русских демократов-революционеров Крамской отстаивал взгляд о высокой общественной роли художника, принципов реализма, моральной сущности и национальности искусства. Он стал одним из основных организаторов и идеологов общества подвижных выставок искусств Передвижники.
- Художник умер 24 марта 1887 года, во время работы над портретом доктора [Раухфуса](#), когда он внезапно наклонился и упал. Раухфус попытался оказать ему помощь, но было уже поздно.

Картины Крамского

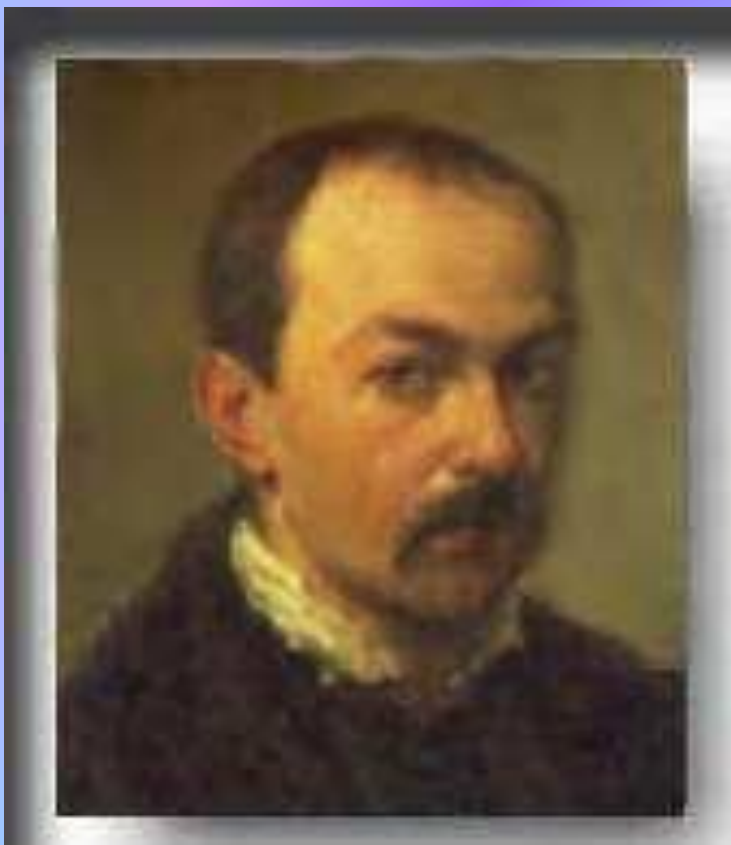

Одна из известнейших работ Крамского — «Христос в пустыне» написанная в 1872 году.

Портрет художника И. И. Шишкина, 1873

Павел Андреевич Федотов (1815-1852)

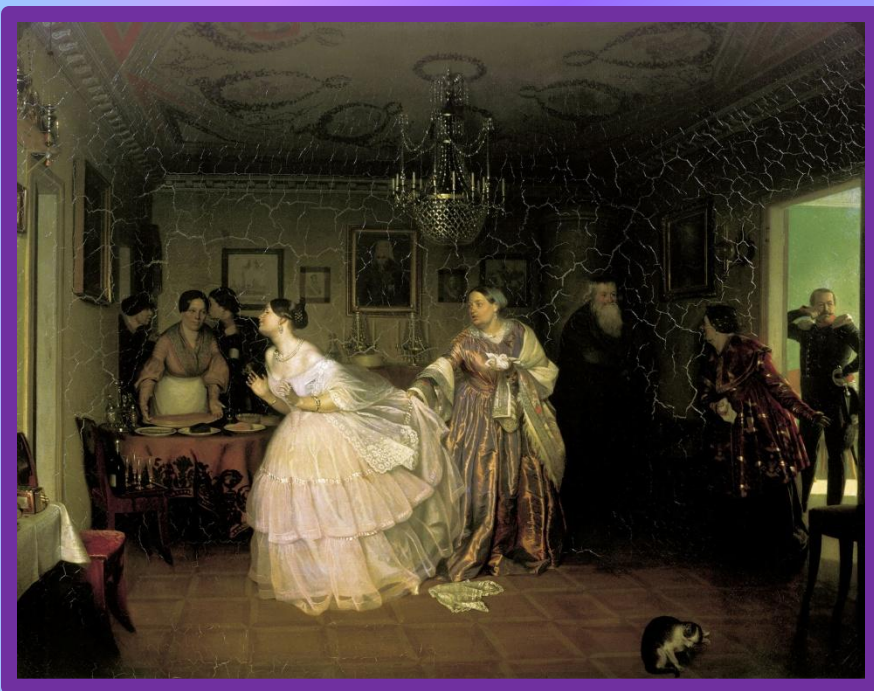
- **ФЕДОТОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ** — известный русский живописец и рисовальщик, основоположник критического реализма в бытовом жанре, академик живописи (1849г.), автор поэмы «Женитьба майора» (1847г.).

П. А. Федотов — одинокая и трагическая фигура в русском искусстве середины XIX в. Как и многие талантливые люди того времени, он жил и умер недостаточно понятым и оцененным современниками. Судьба не дала ему ни душевного равновесия, ни материального благополучия, ни простых человеческих радостей, ни даже смерти достойной.

А между тем Федотов был первым из художников, кто сумел своими произведениями бытового жанра разрушить броню академической

Шедевры реализма

П.А.Федотова

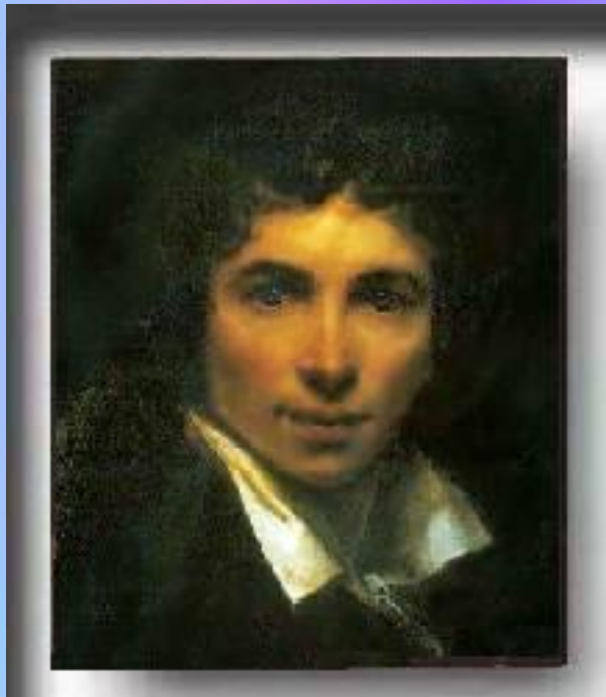

П.А. Федотов
«Сватовство майора»
(1848 г. Государственная
Третьяковская галерея, Москва)

Разборчивая невеста

Орест Адамович Кипренский (1782-1836)

- Кто шагнул совсем юным в искусство России на пороге XIX века и буквально в десятилетие создал полотна, сразу показавшие Европе, что в Петербурге появился талант силы необычайной? Это был Орест Кипренский, первый из наших соотечественников, чей автопортрет вошел в коллекцию знаменитой флорентийской галереи Уффици и потряс итальянских коллег мощной светоносной живописью, настолько неожиданной и непривычной для той эпохи, что маститые мастера приняли однажды его картину за работу Питера Пауля Рубенса. Кипренский словно шутя одолел вершины портретного мастерства (хотя это досталось ему ценою невероятного труда) и открыл своими холстами путь в европейское искусство. Входишь в музейный зал, где висят полотна Ореста Адамовича Кипренского, и сразу попадаешь в особый мир. Хочется понять: чем же отличаются его портреты, почему возникает это ощущение особого, своего мира?

Исследователи творчества художника приходят к мысли, что именно Кипренскому удалось в живописи приблизиться к тому методу отображения жизни, который в литературе «открывали» Пушкин, Баратынский, Батюшков, в музыке — Глинка, Алябьев... Не все ясно в судьбе этого замечательного художника. Исследователи до сих пор распутывают тугой узел из правды и вымысла, романтических историй и клеветы, различных

Карандашная работа

Портрет Е.И. Чаплица

**Портрет А. Р.
Томилова**

Портретное искусство О.А. Кипренского

Портрет А.С.
Пушкина

Портрет П.А.Оленина

Василий Григорьевич Перов

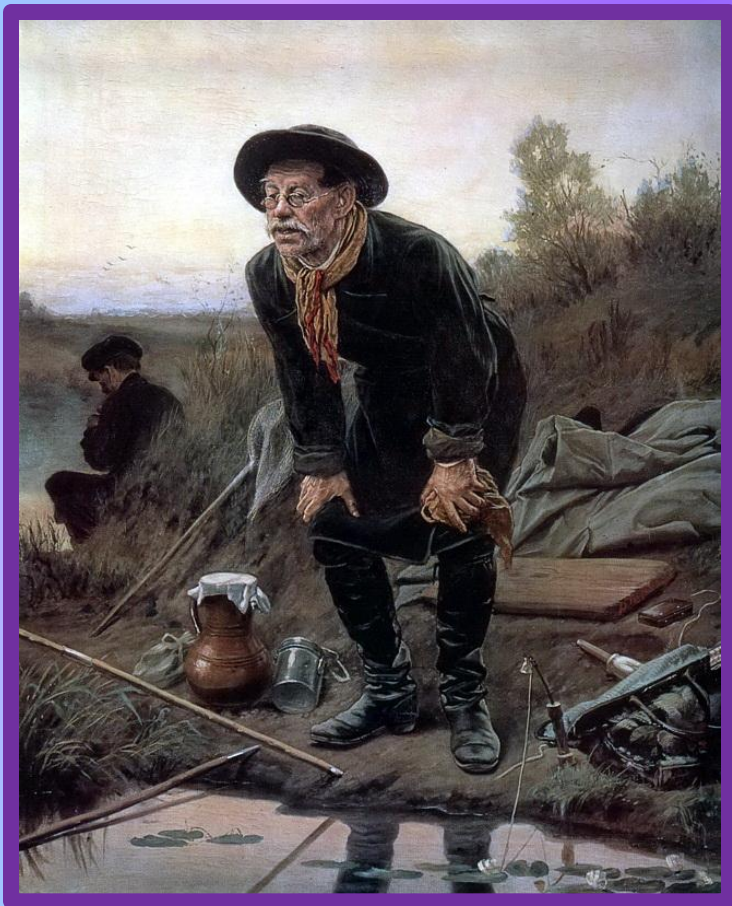

Автопортрет
ы

- *Перов Василий Григорьевич. (2 января 1834 – 10 июня 1882). Перов Василий Григорьевич. (2 января 1834 – 10 июня 1882).*
- *Художник-передвижник.* *Один из организаторов Товарищества передвижников. Творчество Перова явилось толчком для развития критического реализма в русской живописи. В его произведениях ярко проявились особенности русского критического реализма этой поры. Зрелый мастер бытового жанра и глубокий психолог, Перов выступает в ряде случаев и как тонкий пейзажист, и как автор выдающихся портретов.*

Картины Перова

«Рыболов»

«Утопленница»

«Охотники на привале»

«Спящие дети»

**«Приезд
гувернантки
в купеческий дом»**

**«Чаепитие в
Мытищах»**

- **Реалистические пейзажи, созданные французскими и русскими живописцами, погружают зрителей в мир глубоких размышлений о сущности бытия и вечных духовных ценностях. Несмотря на то, что жанр пейзажа издавна считался академическим и далёким от реальной жизни, именно в нём были сделаны наиболее яркие открытия.**

Природа в изображении реалистов

