

Реализм

(фр. *Réalisme* «действительный», лат. *rēs* «вещь»)

Середина XIX века

Теоретическое обоснование как
эстетически осознанного метода

Основное требование художественного течения – обращение к современности во всех ее проявлениях с опорой на точную науку (как провозглашал Золя)

- Раньше всего – в пейзаже
- Барбизонская школа. Деревня Барбизон недалеко от Парижа, писали этюды с натуры.
- Теодор Руссо, Диаз делла Пенья, Жюль Дюпре, Констан Тройон, Шарль – Франсуа Добиньи, отчасти Камилл Коро.
- Внимательное изучение природы и правдивое ее изображение.
- Оноре Домье, критический реализм
- Гюстав Курбе, персональная выставка «Павильон реализма»

Франция

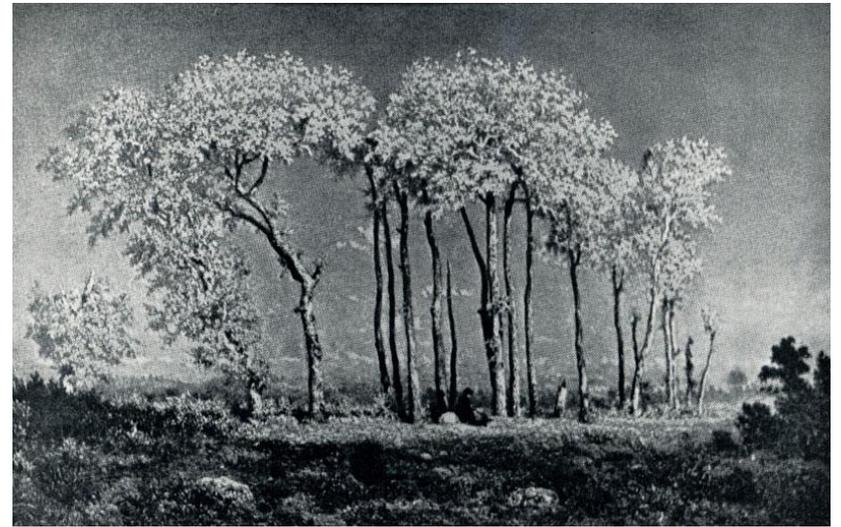
- Борьба с салонным академическим искусством
- Революция 1848 г.
- Четко выраженная демократическая, антибуржуазная направленность
- Реализм как способ изживания романтических иллюзий
- Обращается к явлениям повседневной действительности, к жизни народа, национальному пейзажу.

Теодор Руссо (1812-1867)

- Вечное в природе
- Конкретная осязаемость предметов, пространство, пластические объемы и сочность красок.

«Дубы» 1852

«Вечер в Кюре» 1850-1855

Шарль-Франсуа Добиньи(1817-1878)

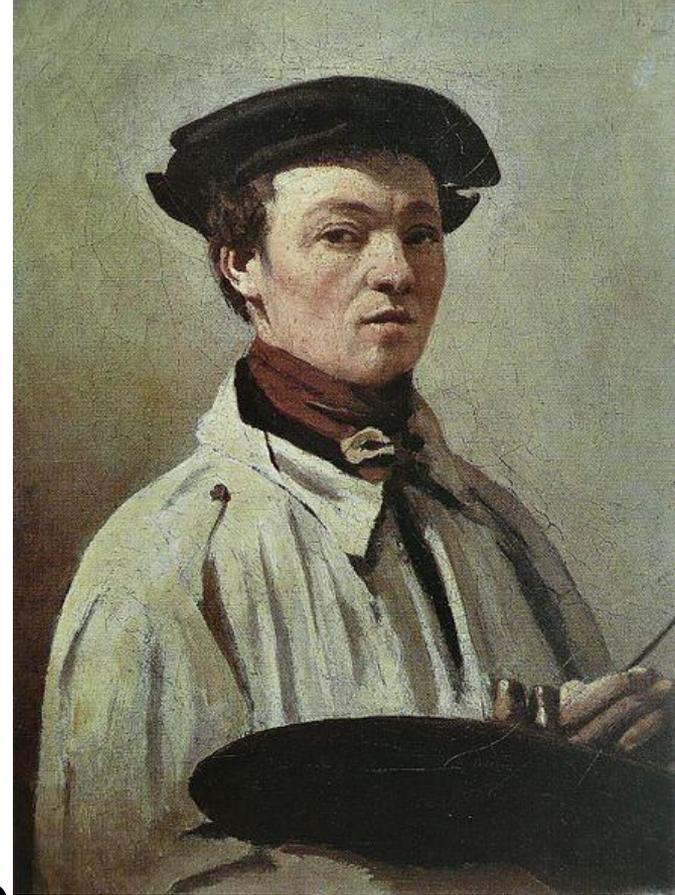
- Наиболее молодой.
- Поэт рассветов и вечеров.
- Горизонтально вытянутые пейзажи
- Высветленная палитра сближает с импрессионистами

«деревня на берегу Уазы»
1868

Камилл Коро (1796-1864)

- Самый «тонкий» мастер франц пейзажа
- Мифологические существа
- Персонажи заняты делом
- Личное отношение, настроение.
- Свобода, простота и ясность
- Гармония красочных пятен разной светосилы
- Изменчивость оттенков – непостоянство самого пейзажного настроения

Читающая девушка в красном. 1845-1850.

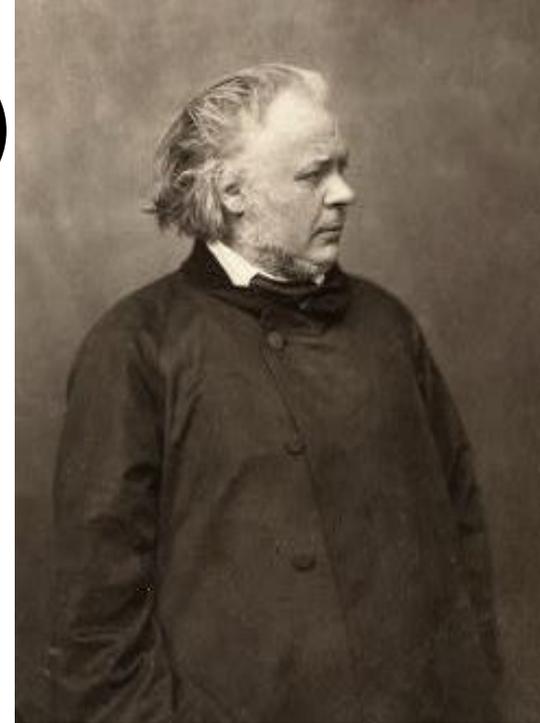
Орфей и Эвридика. 1861.

Критический реализм 20-е годы

- Жанр романа. Противоречия буржуазных отношений. Стендаль и Бальзак.
- Жанровая живопись. Ценность буднично-повседневного. Курбе и Домье.
- Народные движения и революции 1830 и 1848 гг – мощный стимул для формирования четкой антибуржуазной направленности демократической живописи.

Оноре Домье (1808-1879)

- «Человеческая комедия» в рисунках
- Связан с романтической школой.
- Яркое отражение исторических событий 1830-1871 гг
- Родоначальник критического реализма во Франции
- Сатира и карикатуры, обнажавшие существо франц буржуазии и глубоко правдивые изображения народа + сцены восстания
- Язык иносказаний и метафор, трагедия и гротеск, патетика и проза, горький сарказм, личные переживания за несовершенство мира и человеческой природы
- Спонтанность, смелость и органичность композиций

Серии «Парижские впечатления» и «Супружеские нравы» (1838-1843)

- Против вульгарного буржуазного миропорядка
- Точность социальных типов и характеров

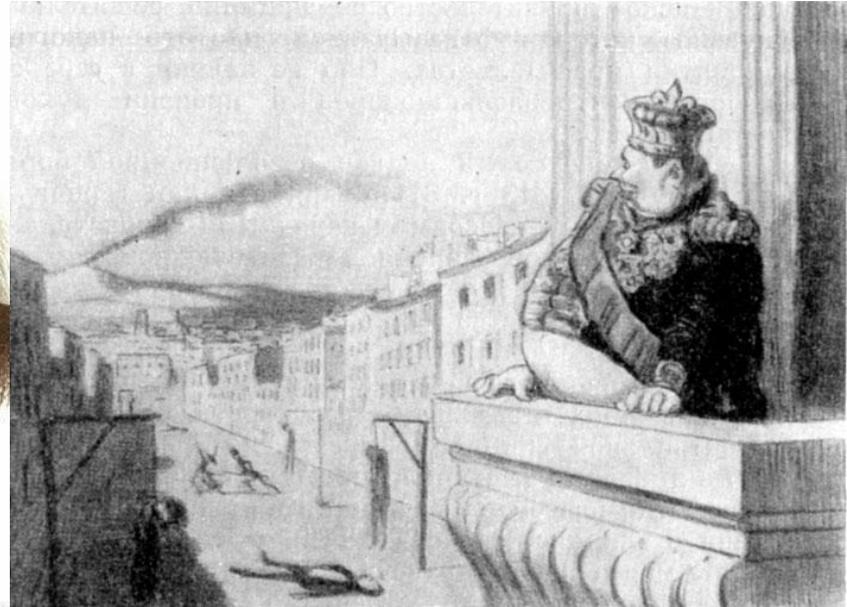
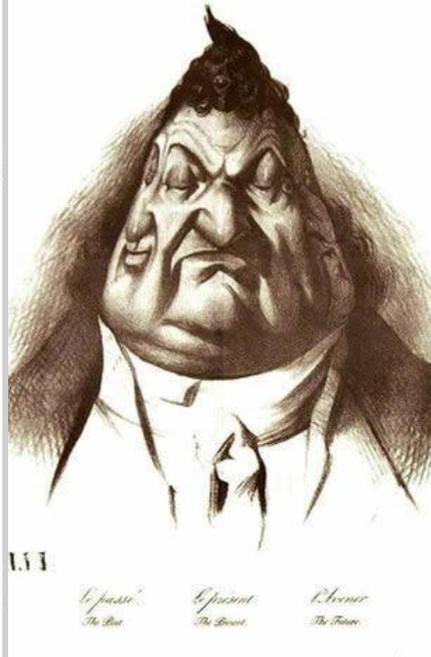
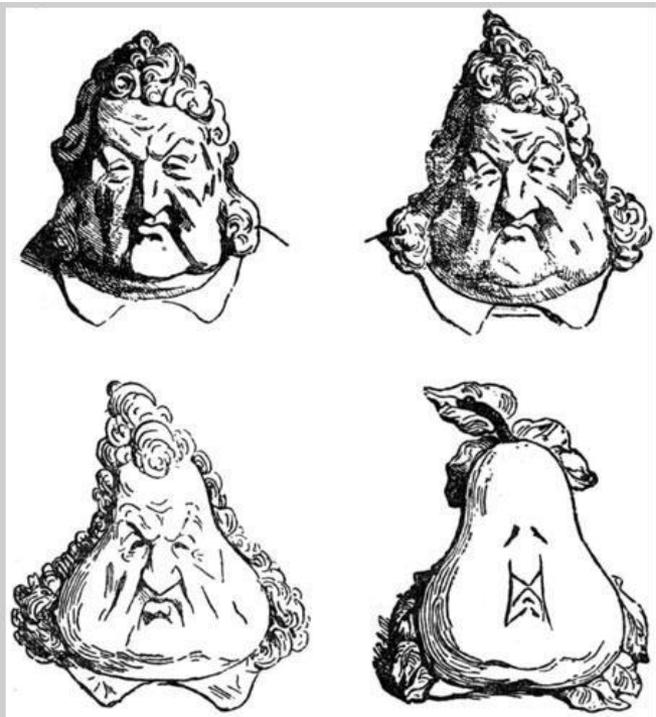
Политические карикатуры
Сатира нравов

Литография
«Гаргантюа» 1831 г

Карикатура на Луи-Филиппа,
заглатывающим золото и отдающий взамен ордена и чины

Достаточно прозрачный язык. Метафора.
Изображение груши – король.
Франц la poire – 2 значения - «груша» и «глупец»

«Король–груша»

Смешное + страшное.
Напоминание о Гойи,
только без демонизма, без страха
перед иррациональностью жизни.
«сон разума порождает чудовищ» -
«бодрствующий разум издевается
над чудовищами»

Грипп в Париже. 1889 год.
В конце XIX века больные гриппом
ещё вызывали усмешку.
Ужасная эпидемия «испанки» в 1918
году, когда погибло 20 млн. человек,
заставило относиться к этой болезни
серьёзно

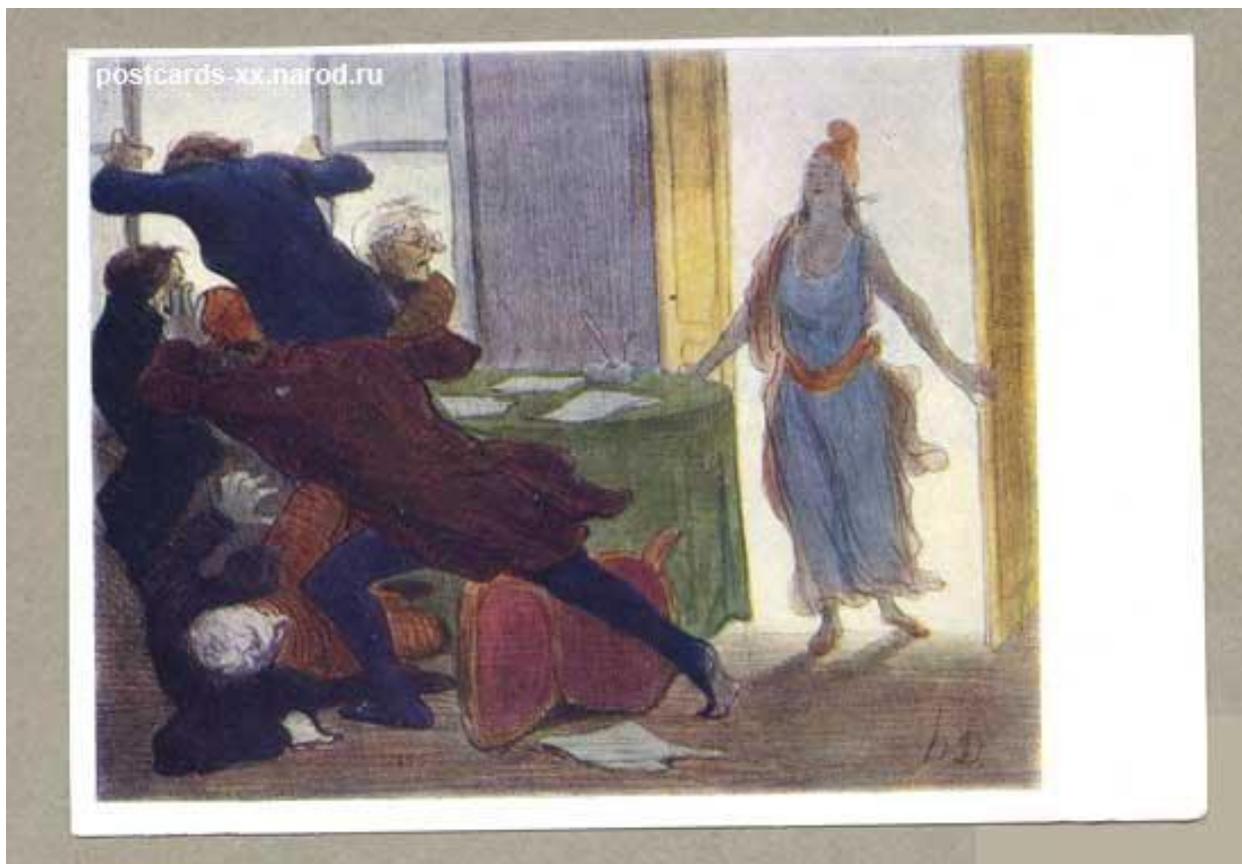
Этого можно отпустить на свободу, он уже не опасен.

Трагический лист
«Улица Транснонен» 1834.

- Отражение реального события. Апрель 1834.
Восстание ткачей в Лионе и Париже.
- Жители дома на этой улице – безвинные жертвы. 12 человек.
- Сопротивления не было, люди спали.
- Необычный ракурс – снизу, будто участник.
- Драматическая композиция без театральности.

Политическая сатира. Трусость и продажность буржуазии.

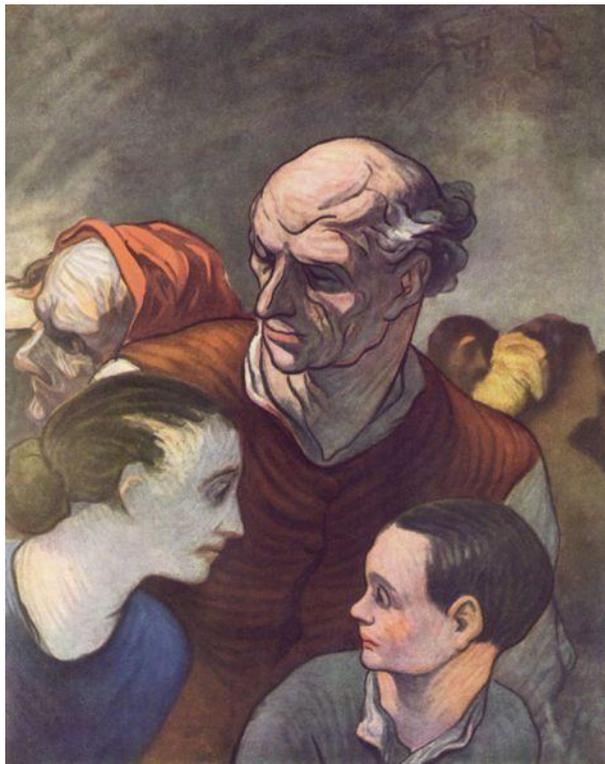
Последний совет экс-министров. 1848 г.

2-ой период жизни. Живопись.
Уже не прибегает к сатире.
Небольшие по размеру полотна.
Мир простых людей.
Фрагментарность композиции –
изображенное
в картине как часть действия,
происходящего за ее пределами

Восстание. Ок. 1848 года.

Вагон 3-его класса. Ок. 1862

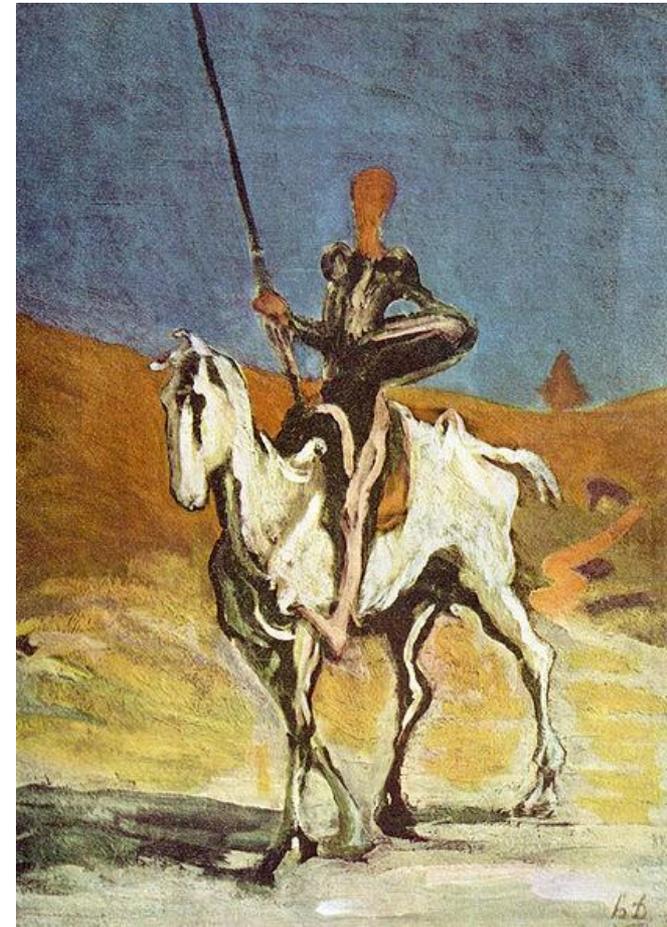

Семья на
Баррикаде.
1848-49

Сюита о Дон Кихоте и Санчо Пансе

- Преимущественно акварель
- Больше обобщения, меньше детализации.
- Лица слегка намечены
- Образы полны одухотворенной выразительности, психологизм

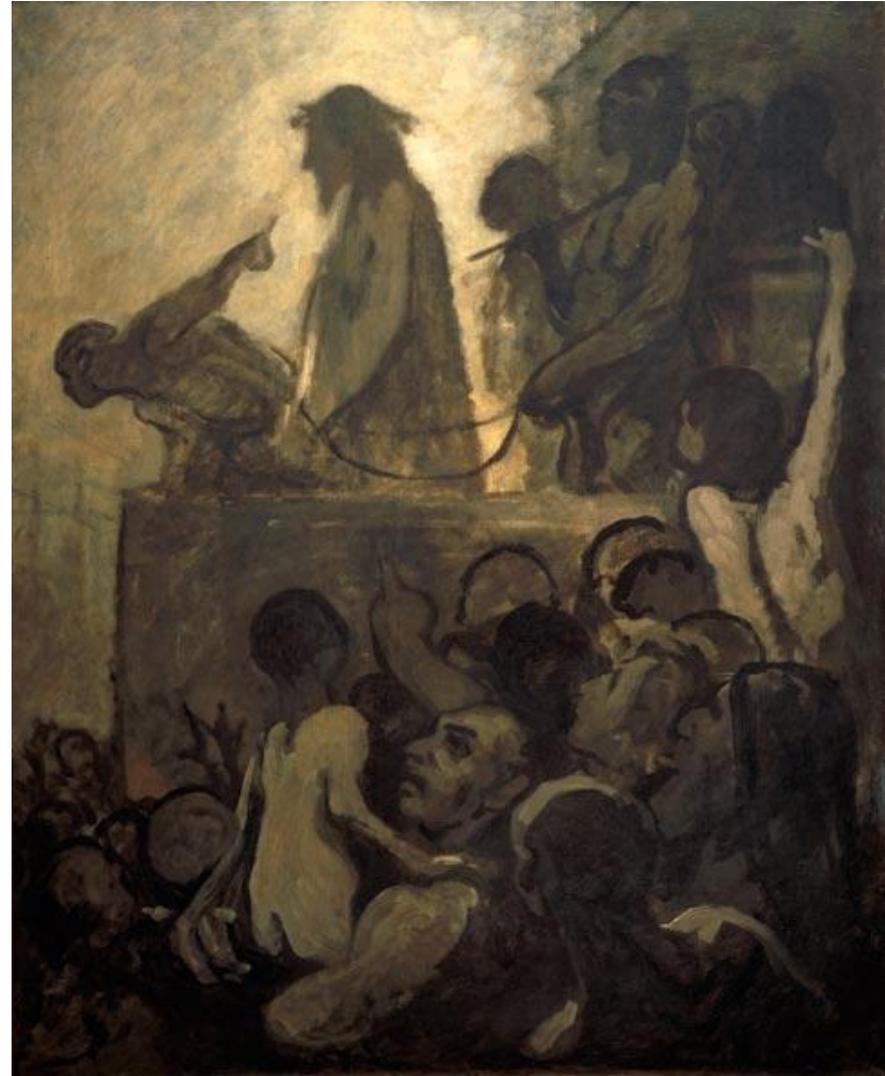
Неожиданный сюжет.

Почто монохромное полотно: дымчатые силуэты.

Сгорбленная фигура Христа. Рассвет.

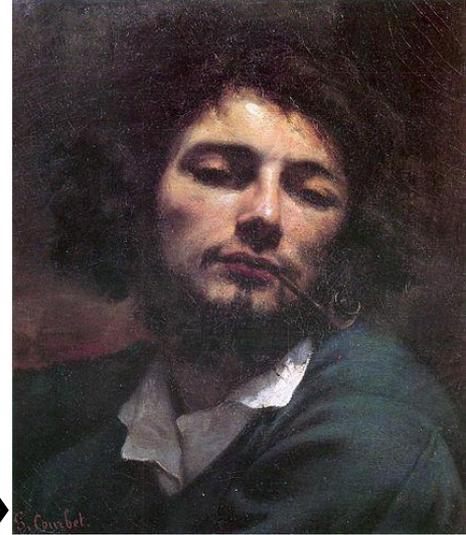
Внизу – безумная толпа, все смешалось.

«Хотим Варавву!» или «Се человек»

- Варьирование живописных приемов (цвет, контур)
- Не подчиняется никакой «школе»
- Любимые герои – возвышенные чудаки и мечтатели
- Свет – будто свечение театральных подмостков
- Нет прозаизма и будничности
- Домье – художник города, один из первых урбанистов в искусстве.

Гюстав Курбе (1819-1877)

- Реализм как демократическое искусство
- Основатель «натуральной школы»
- Придает повседневности провинциальной жизни значительность и социальный смысл
- В дни Парижской коммуны – активный участник, президент федерации художников. После поражения – тюрьма (обвинение в разрушении Вандомской колонны увенчанной статуей Наполеона). Побег в Швейцарию.

- Декларация 1861 г.:

«Искусство живописи не может быть ничем иным, как изображением предметов, видимых и осязаемых»,

Т.е. не надо писать того, чего он не видел (историч и мифолог сюжеты) и не давать волю воображению

Художник-реалист должен передавать нравы, идеи, облик своей эпохи.

Так и делал – писал, в основном, то, что наблюдал в Орнани, откуда был родом

Социальные идеи

Очерк современной провинции

50 фигур в натуральную величину.
Земляки. С натуры. Без прикрас.

«Похороны в Орнане» 1849г.

Одно из первых изображений тяжелого и безотраднного труда рабочих.

Затрагивает острую социальную проблему – нищету.

Воспоминание о реальном событии.

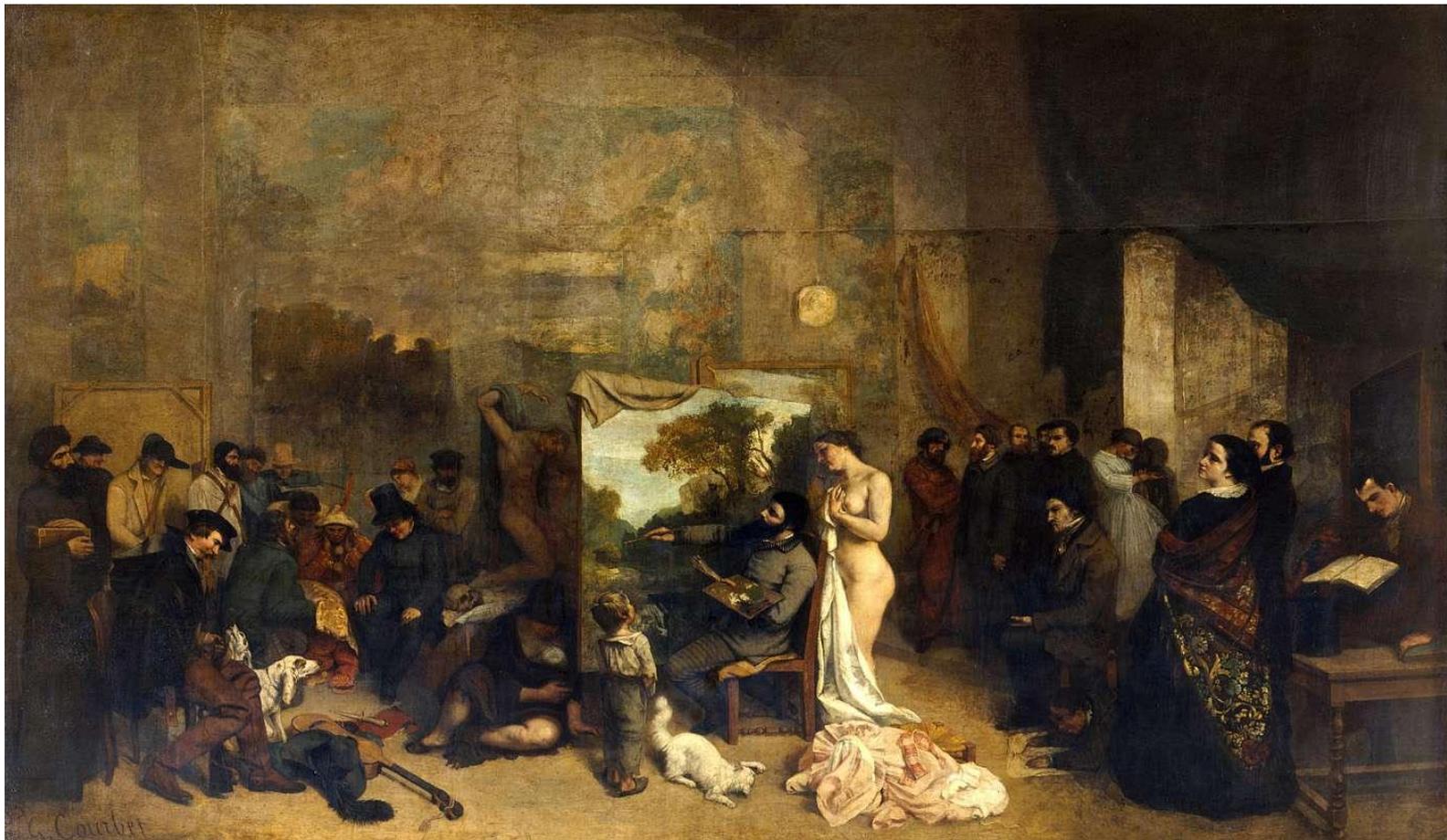

«Дробильщики камней».
1849г.

Дрезден.
Погибла в 1945
В пожаре

В 50-е, произведения, посвященные проблеме места художника в обществе. Собственный апофеоз, эгоцентрический замысел.

Реальная аллегория, определяющая 7-летний период его художественной деятельности.

«Ателье»

Яркий живописный темперамент.

Рассматривают как критику буржуазии («месиво дряблой плоти задушило в ней идеал»). На самом деле - возлюбленная и ее подруга.

В них есть что-то вульгарное, но не вульгарность форм, а вульгарность и бесплодность мысли. (Делакруа)

«Чем точнее подражание, тем более оно плоско...»

«Купальщицы»

Своеобразный нарциссизм в автопортретах.
Выражение простой и заносчивой самовлюбленности

«Автопортрет с черной собакой», 1842

Много насмешек.

Изобразил себя, рослого, статного путешественника в дорожном костюме.

Его встречают, почтительно снимая шляпы, его друг и меценат Брюай со слугой.

Тень отбрасывает только Курбе, только ему «дано преграждать путь солнечным лучам».

«Встреча»

или

«Здравствуйте, господин Курбе!»

Новаторство

- Монументализировал эту повседневную тривиальность, подняв до ранга «исторической картины», живая, доподлинная история

Любимый прием

Начинать работу с самых темных мест картины, затем постепенно высветлить выступающие освещенные места.

Живопись очень материальна.

Милле Жан Франсуа (1814-1875)

- Ставят рядом с Курбе, но на 2 место
- Мало похожи, поэзия сердца, больше художник
- Реалистическая достоверность + библейское величие
- всю жизнь связан с деревней, жил там.
- «Крестьянином я родился, крестьянином и умру».
- Обучался в Париже.

Зрелый период.
Крестьяне и их труд

Неожиданно малые размеры

Композиции эпичны по настроению и ритму

«Сборщицы колосьев»

«Анжелюс» «Вечерний благовест»

Свойственны:

- Горделивое стремление землепашца,
- Закрытость композиции
- Суровость
- Неспешность движений
- Размеренный ритм тяжелого, изнурительного труда на земле

Плавным широким шагом разбрасывает семена.
Выставлен в Салоне 1850 г вместе с «Похоронами» Курбе

«Сеятель»

- «Природа охотно открывается тому, кто старается познать ее, но она хочет, чтобы ее любили безраздельно... Упадок начался с того момента, когда решили, что искусство, хотя оно произошло от природы, само является высшей целью... Искусство живописи состоит в том, чтобы передавать внешний вид предметов. Но это не есть цель искусства, а только средство, язык, которым пользуются, чтобы выразить свою мысль. То, что называется композицией, это и есть искусство передавать другим свои мысли».
- Связь с Барбизонской школой

«Трудись в поте лица своего»

Во взоре усталого, на мгновение приостановившегося и поднявшего голову крестьянина чудится вопрос: зачем? Он не бунтарь, не революционер, но в нем стремление «восстановить человека, задавленного несправедливым гнетом обстоятельств»

«Человек с мотыгой»