

Реализм – художественный СТИЛЬ ЭПОХИ

Реализм

- *Метод художественного объективного и всестороннего отображения действительности в искусстве*

Реализм

- *Правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду искусства*
- *Никакого приукрашивания внешнего или внутреннего
Реализм не допускал*

Реализм

- **realis (от латинского слова – вещественный)**
- **В широком смысле обозначает стремление к более полному, глубокому и всестороннему отражению действительности во всех ее проявлениях**
- **Реализм изменчив и неопределен, стилистически многолик и многовариантен**

Этапы реализма:

1

Первобытность – наивный реализм

2

Античность – мифологический реализм

3

Возрождение – подражание природе

4

Просветительский реализм – 18 в

5

Реализм – 19 – 20 в

Середина XIX в.

**реализ
м**

Конец XVIII в.

классицизм

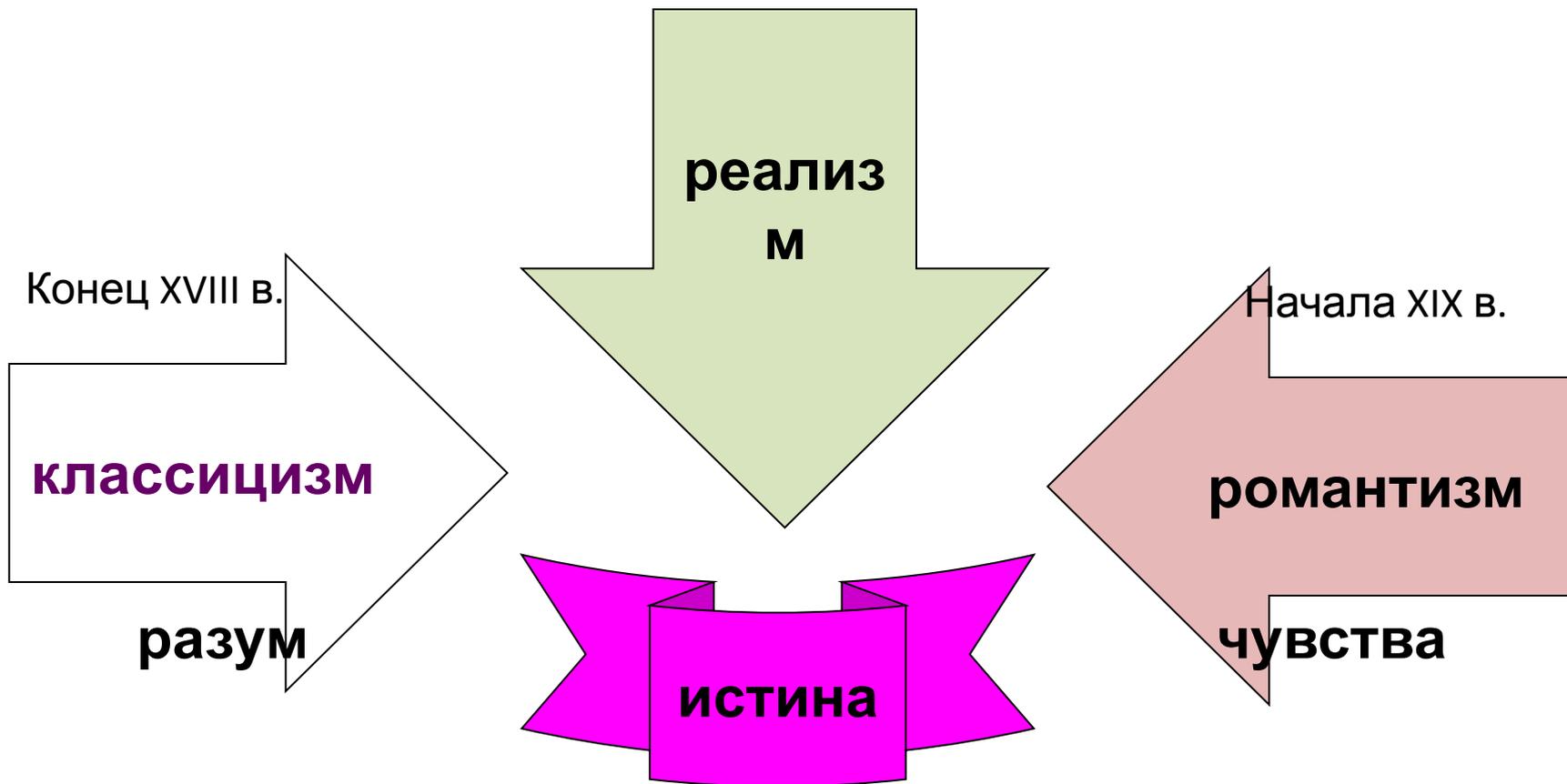
разум

Начала XIX в.

романтизм

чувства

истина

Вопросы для

размышления:

- **Существует ли абсолютный реализм?**
- **Разве творчество романтиков или классиков лишено реалистических тенденций?**
- **Когда появился реализм в искусстве?**

Реализм в художественной деятельности

- Не существует абсолютного реализма
- Это воспроизведение действительности такой, какая она есть
- Реализм родился вместе и одновременно с искусством

Гюстав Курбе

(1819 – 1877 гг.)

1855 г.
Персональная
выставка
«Павильон
реализма»

В центре внимания реалистов:

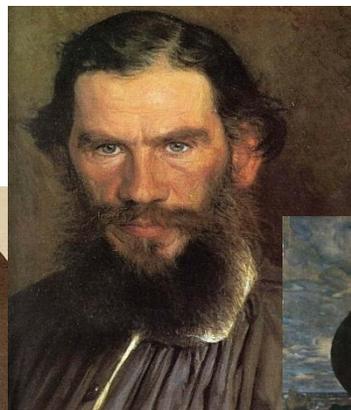
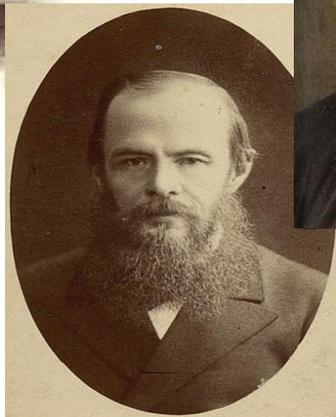
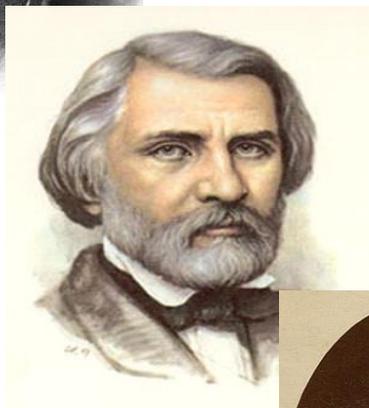

- Окружающий мир
- Природа
- Общественные отношения
- Индивидуальные особенности человека

Реализм – правдивое,
неприкрашенное
изображение людей и
условий их жизни.

М. Горький

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.

В середине XIX века реализм становится ведущим и наиболее влиятельным стилем искусства. Русский художественный критик и историк искусства Стасов называл **реализм свежим веянием в искусстве- новым художественным движением.** Иными словами, перед искусством стояли новые задачи, была определена новая суть художественного стиля.

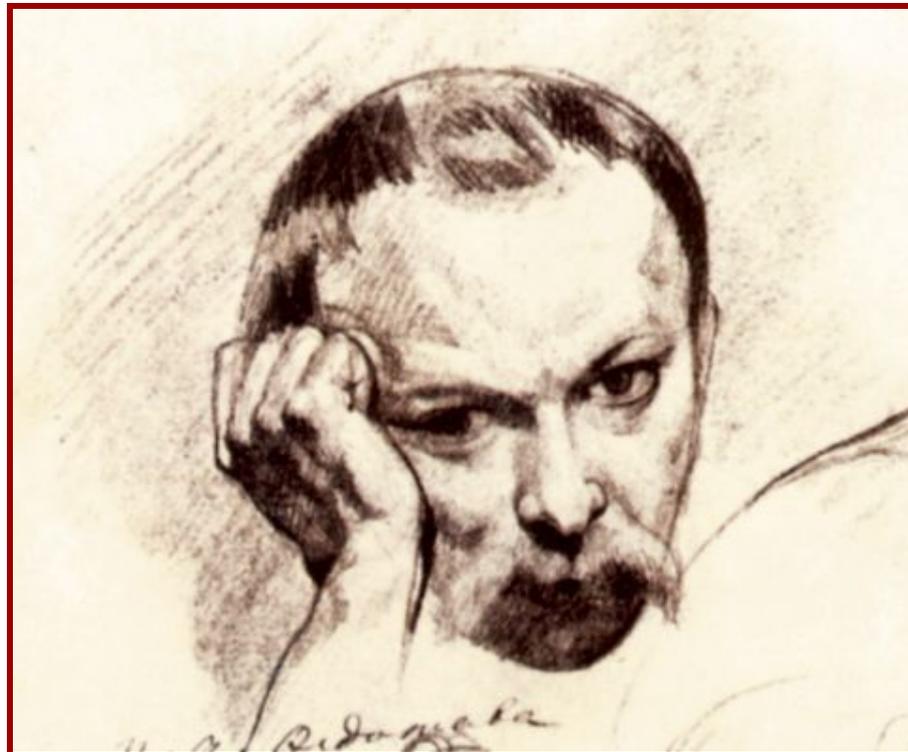
Понятие «реализм» очень сложное и многогранное, поскольку применимо как к повседневной жизни, так и к сфере искусства. Можно дать определение данному понятия и в широком смысле слова, и для повседневной жизни, и для сферы художественной деятельности.

В искусстве не может быть и не существует абсолютного реализма, т.к. творчество художников не ограничивается рамками только лишь одного художественного стиля.

- Только в XIX в. реализму суждено было обрести свой особый почерк и оформиться в новое художественное направление, которое проявилось в различных видах искусства: *живописи и графике, скульптуре, музыке и в особенности в литературе.*
- Воспроизводя действительность такой, «как она есть», художники-реалисты не стремятся к её точному копированию, в их произведениях остается достаточно места для творческого воображения и фантазии (*часто реализм путают с натурализмом-точное копирование явлений действительности*)

П.А. Федотов – основоположник реализма в живописи. (фильм)

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

Автопортрет

Федотов Павел Андреевич (1815-1847)

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 рассказ
О том, как люди на свете живут,
Как иные за чужой счет жуют,
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся...»

- «Майор толстый,
бравый,
Карман дырявый.
Крутит свой ус:
«Я, дескать, до денежек
Доберусь...»

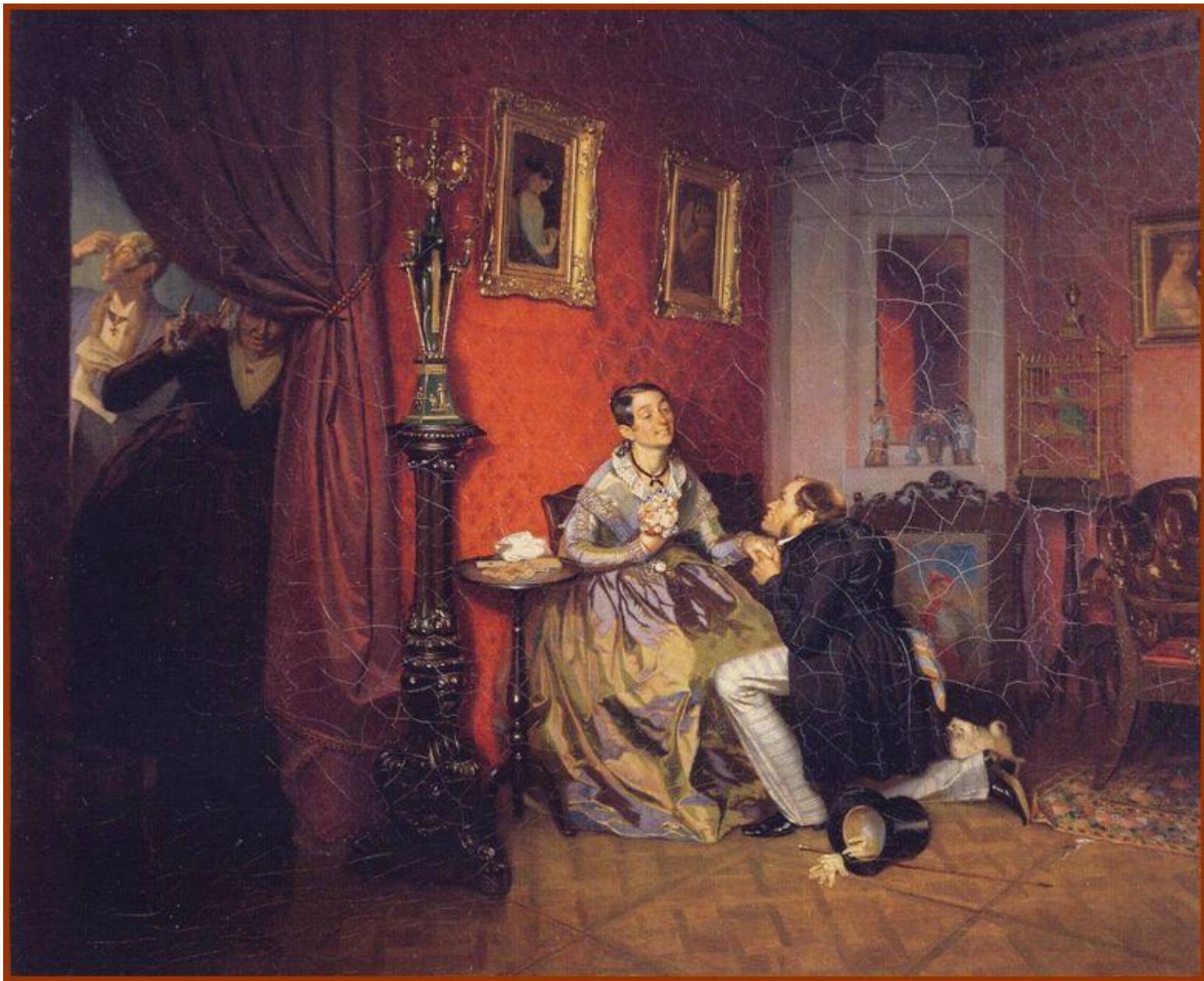
«Сватовство майора»

Типы и характеры в произведениях Федотова

«Свежий кавалер»

(Утро чиновника, получившего накануне первый крестик)

«Разборчивая невеста»

Жена-модница

Венецианов Алексей Гаврилович (1780-1847) (фильм)

«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, мастера и мещане.

На пашне Весна.

Утро помещицы

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

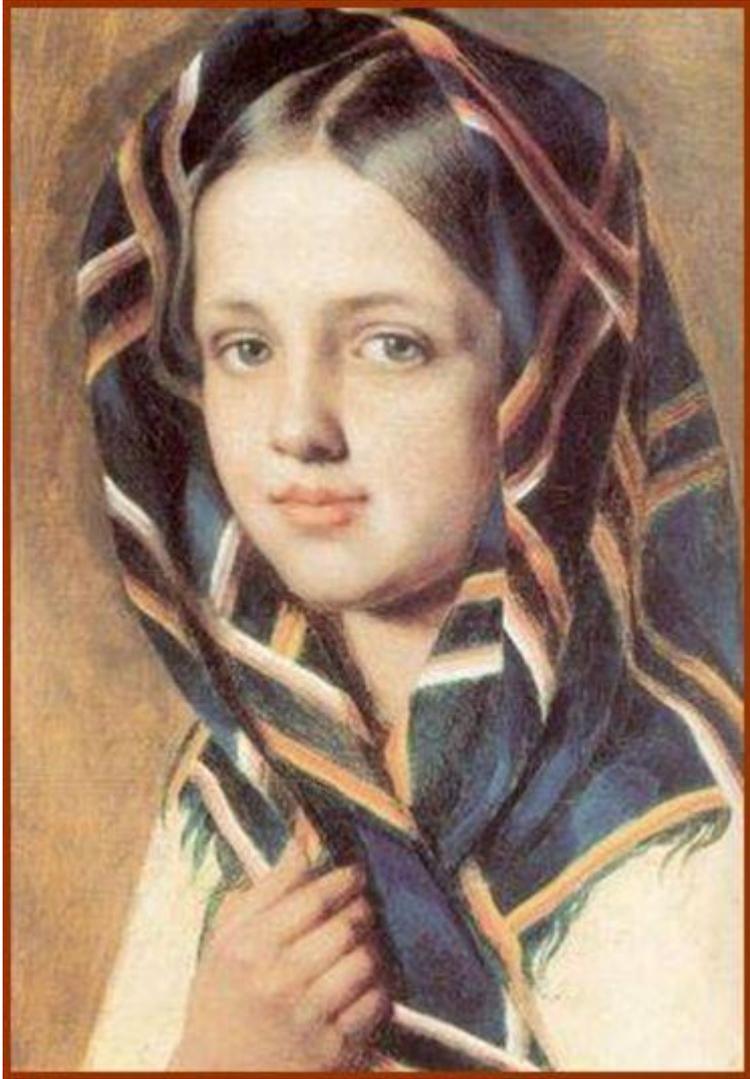

«Девушка с васильками»

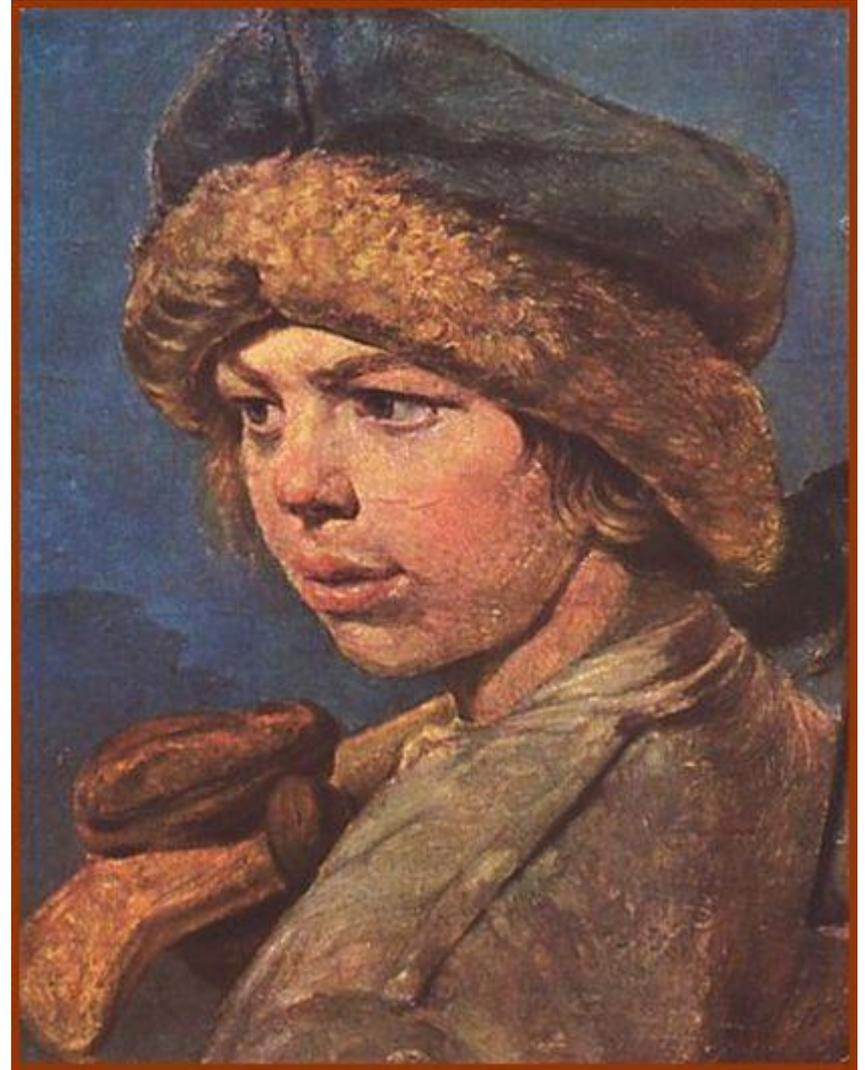

«Девушка с телёнком»

Особенно полны жизни и правды образы детей.

А. Венецианов «Девушка в платке»

А. Венецианов «Захарка»

Крестьянские дети в поле

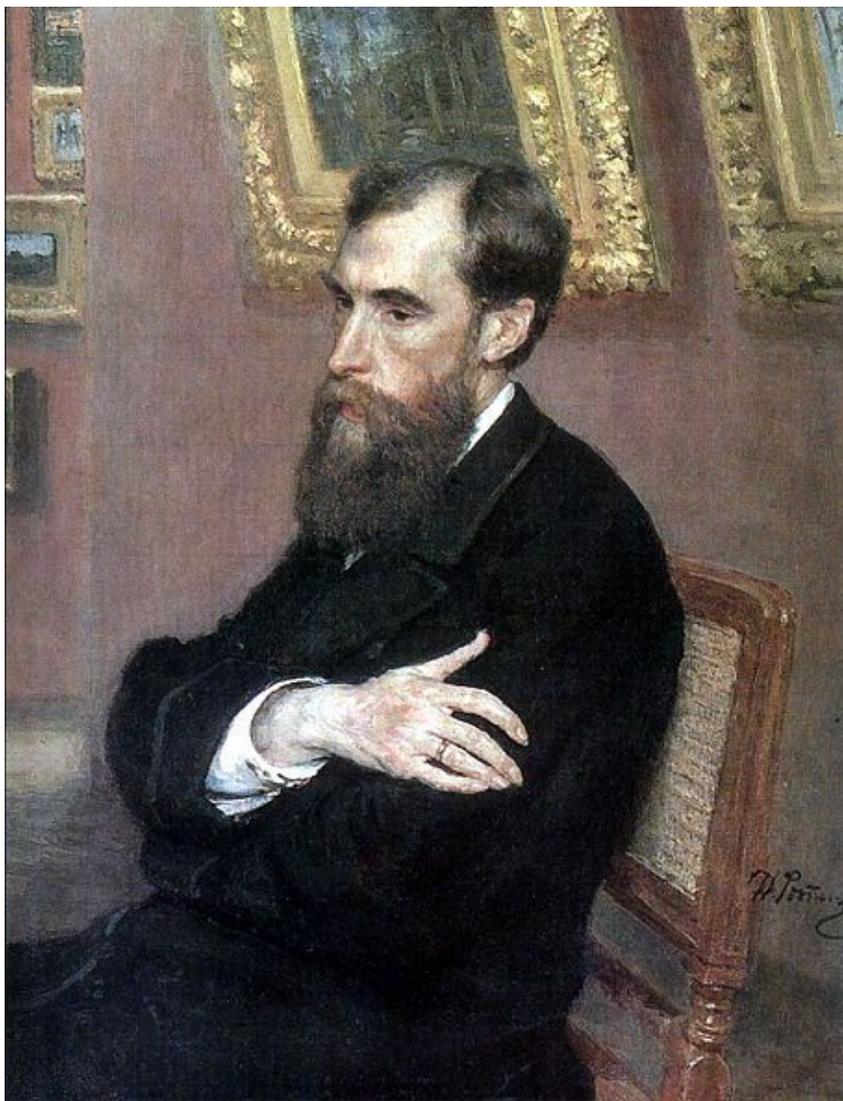
Вот те и батькин обед

Реализм в России

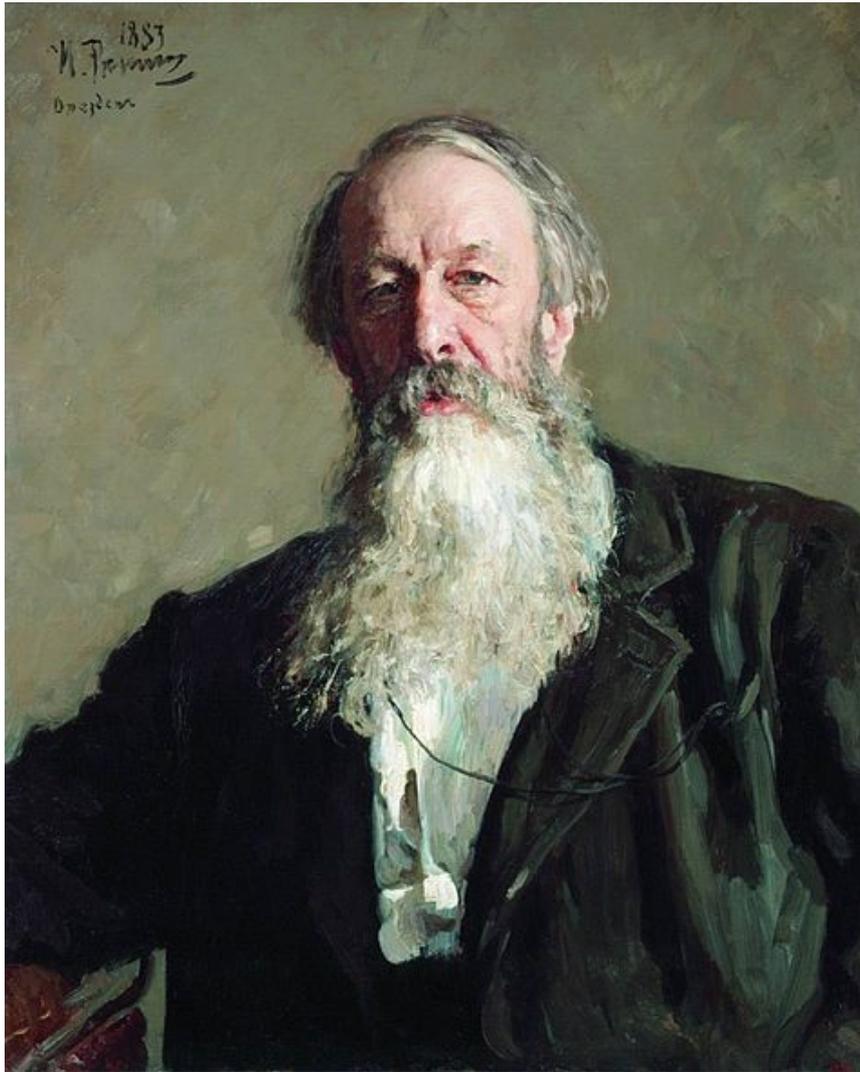
**Вторая
половина
19 века
(1850-1870 гг.) -
Обличительная
направленность**

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

Передвижники обязаны своим успехом и влиянием П.М. Третьякову и В.В. Стасову. Их основная цель – отражать жизнь со всеми её острыми социальными проблемами, приобщать к искусству провинцию и, наконец, помогать художникам в сбыте их произведений.

**Павел Михайлович
Третьяков (15 [27]
декабря 1832 года — 4
[16] декабря 1898 года)
— российский
предприниматель,
меценат, собиратель
произведений
русского
изобразительного
искусства.**

**Владимир
Васильевич Стасов (2
[14] января 1824 —
10 [23] октября 1906)
— русский
музыкальный и
художественный
критик, историк
искусств, архивист,
общественный
деятель.**

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

В ходе развития искусства реализм приобретает конкретно- исторические формы и творческие методы- *просветительский, критический и социалистический.*

Просветительский реализм-

обращение к изображению повседневной жизни людей; его развитие связано с творчеством эпохи Просвещения

Реализм XIXв. - критический

- Критике подвергались антигуманная сущность эксплуататорского строя, бедствия и страдания обездоленного народа, система нравственных отношений, политика и жизненная

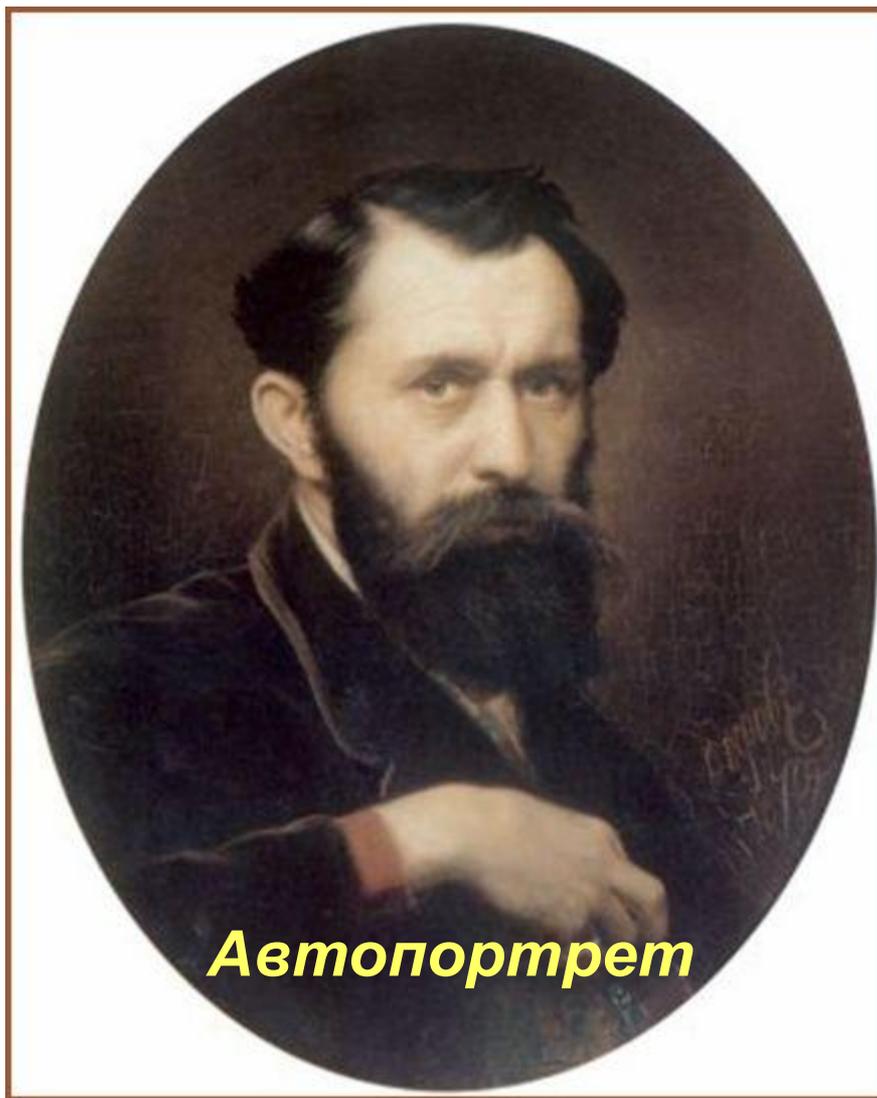

Критический реализм был ориентирован на изображение жизни обездоленных слоев общества, противопоставление их жизни богатым слоям, сочувствие человеческой неблагодати.

**В.Г. Перов – один из самых правдивых и
горьких художников.**(фильм)

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»

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

В. Г. Перов «Чаепитие в Мытищах»

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

Социалистический реализм

утверждал в доступной
реалистической форме
социалистические идеалы,
образы новых людей и новых
общественных

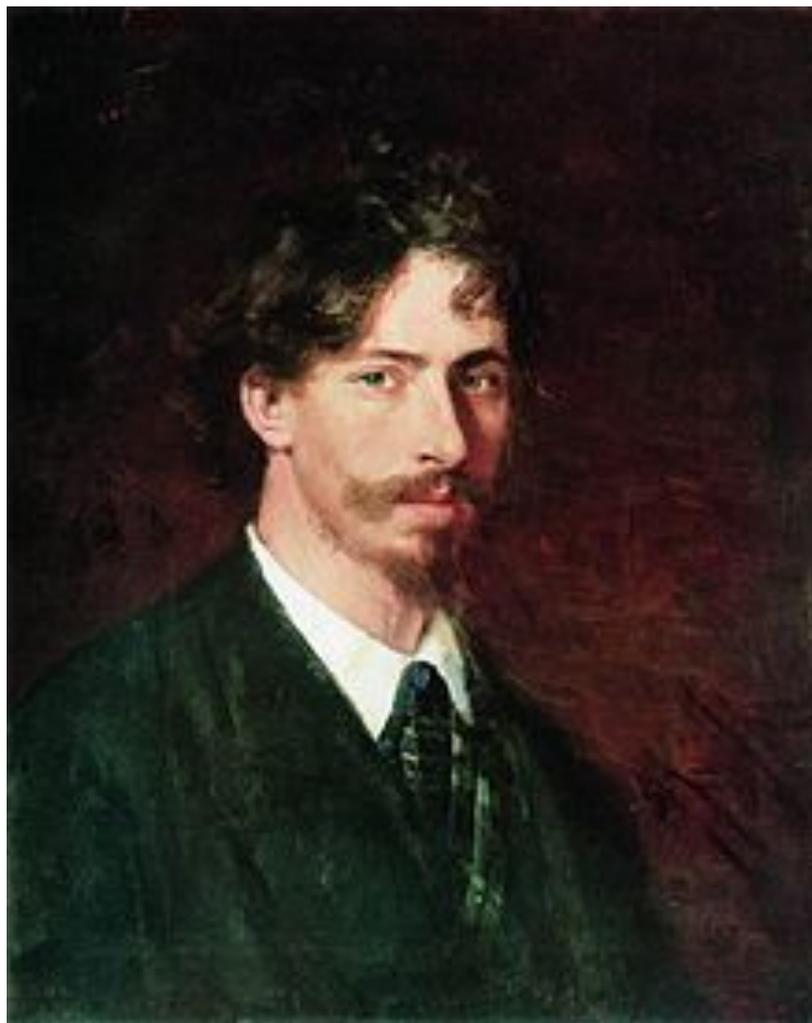

Содержание изобразительного искусства реализма:

- Интерес к жизни простого человека**
- Бытовые картины жизни**
- Реалистического пейзажа**
- История и реальность**

**Художники-
натуралисты**

Репин Илья Ефимович (1844-1930)

Бурлаки на Волге

Не ждали

Суриков Василий Иванович (1848-1916)

Боярыня Морозова

Переход Суворова через Альпы

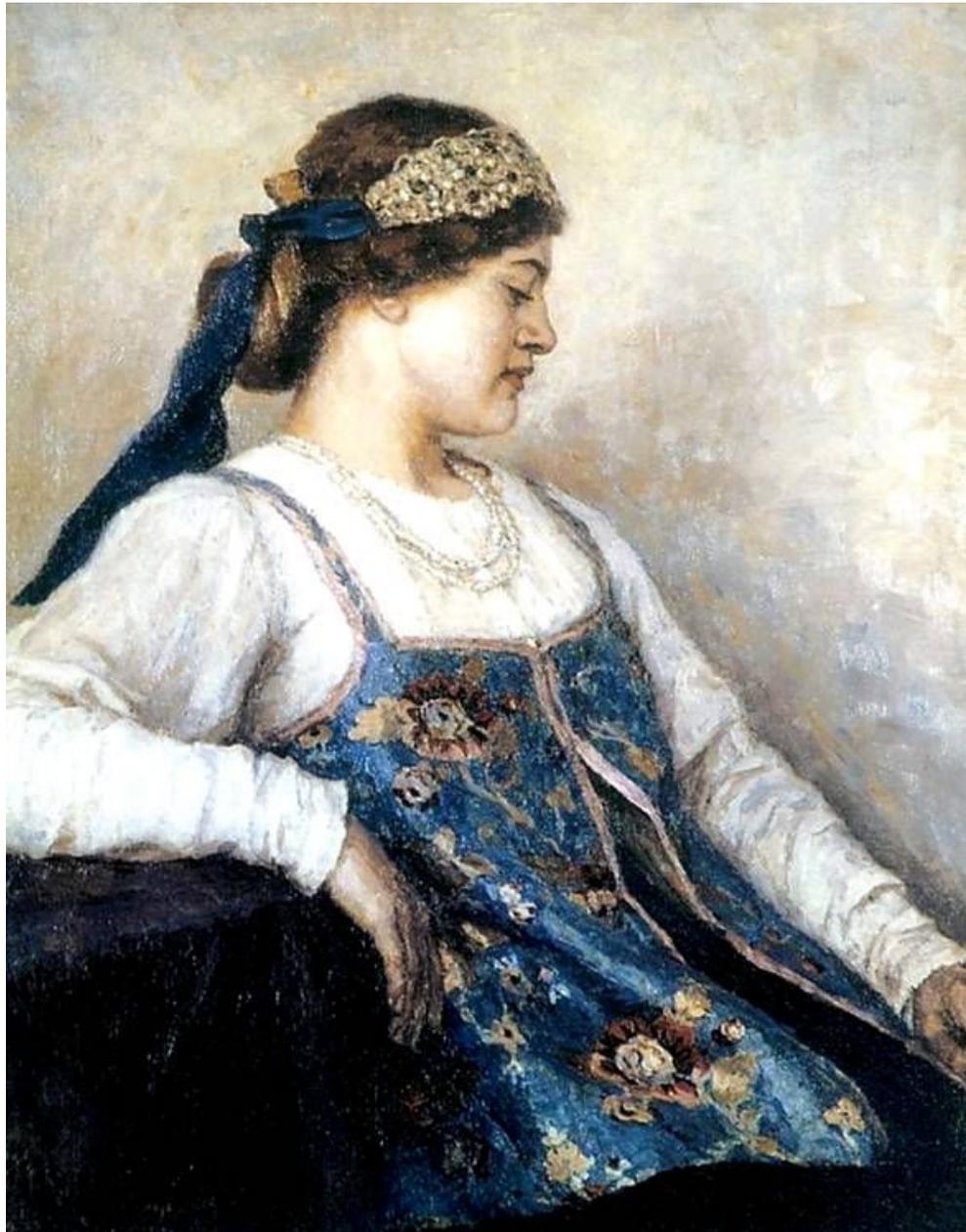

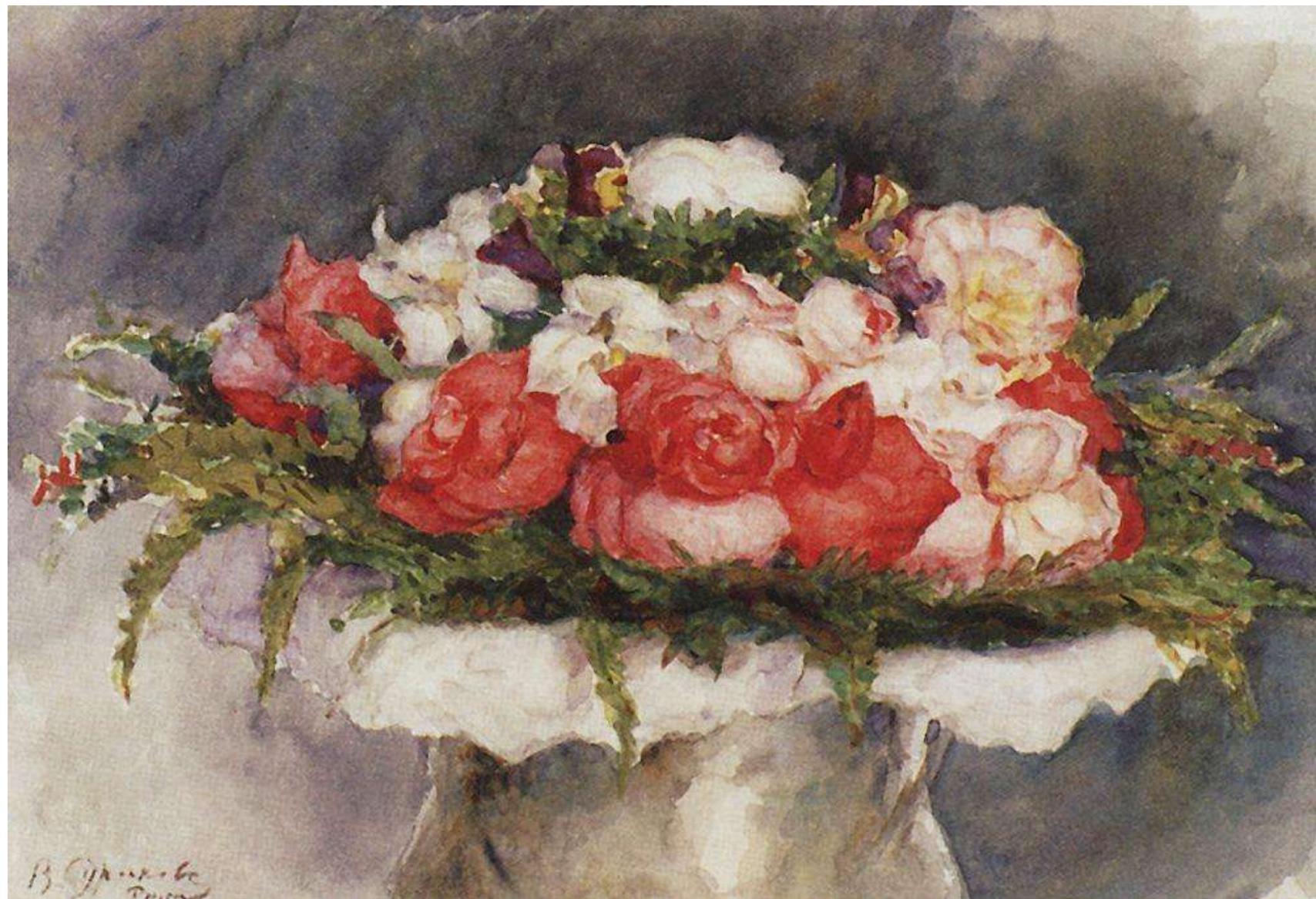
Боярская дочь

Утро стрелецкой казни

Стиль Временные границы	Цели и задачи художников	Главные темы творчества	Основные жанры	Имена выдающихся мастеров
Романтизм (стр. 138 – 159)				
Реализм (стр. 160 – 165)				
Импрессионизм				

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Приготовить доклады:

Репин Илья Ефимович

Суриков Василий Иванович