

Реализм в изобразительном искусстве XIX века

Реализм

- Реализм в искусстве- правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. В более узком смысле термин "реализм" (впервые появившийся в эстетической мысли Франции в середине 19 в.) в области изобразительного искусства применяется к художественным явлениям, возникшим в 17—18 вв. и достигшим полного раскрытия в критическом реализме 19 в. В этом смысле отличительной особенностью реализма является обращение искусства к непосредственно изображению повседневной жизни людей, лишённому какой-либо религиозной или мифологической сюжетной мотивировки.

Реализм

- История реализма как направления в искусстве связана с пейзажной живописью Франции, с так называемой барбизонской школой. Барбизон — деревня, куда съезжались художники для написания сельских пейзажей. Они открыли красоту природы Франции, красоту труда крестьян, что явилось освоением реальности и стало новизной в искусстве.

- Теодор Руссо

Гюстав Курбе

- **Жан Дезирé Гюста́в Курбе́** — французский живописец, пейзажист, жанрист и портретист. Считается одним из завершителей романтизма и основателей реализма в живописи. Один из крупнейших художников Франции на протяжении XIX века, ключевая фигура французского реализма.

• Гюстав Курбе

Гюстав Курбе

- Курбе неоднократно на протяжении всей жизни отзывался о себе как о реалисте: «Живопись заключается в представлении вещей, которые художник может увидеть и коснуться... Я твёрдо придерживаюсь взглядов, что живопись — предельно конкретное искусство и может заключаться лишь в изображении реальных, данных нам вещей... Это совершенно физический язык.»

• «Веяльщицы»

Гюстав Курбе

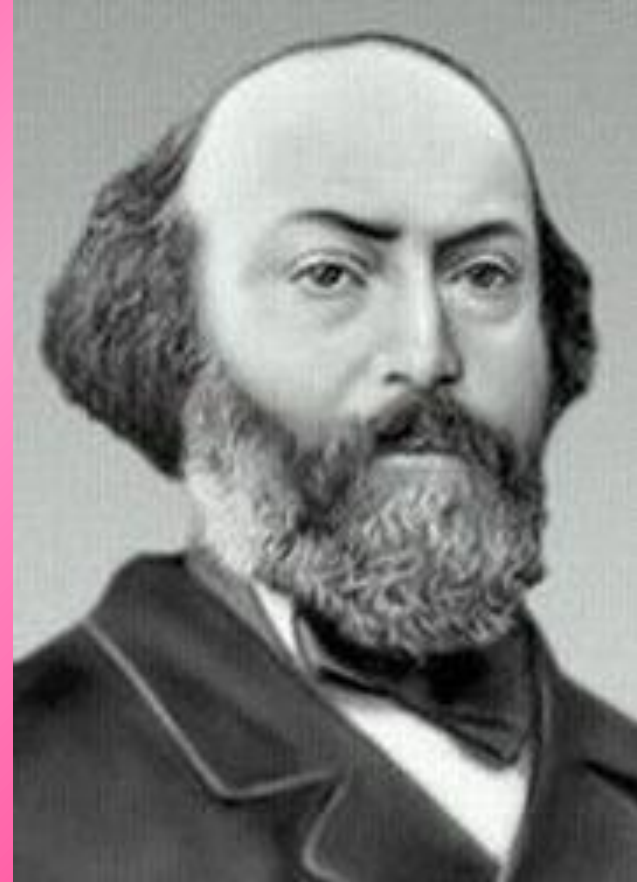
- Наиболее интересные из произведений Курбе: «Похороны в Орнани», собственный портрет, «Косули у ручья», «Драка оленей», «Волна» (все пять — в Лувре, в Париже), «Послеобеденное кофе в Орнани» (в Лильском музее), «Разбиватели шоссейного камня», «Пожар», «Деревенские священники, возвращающиеся с товарищеской пирушки» (едкая сатира на духовенство), «Купальщицы», «Женщина с попугаем», «Вход в долину Пюи-Нуар», «Ораньонская скала», «Олень у воды» (в Марсельском музее) и многие пейзажи, в которых талант художника выражался ярче и полнее всего.

- «Похороны в Орнани»

Теодор Руссо

- **Теодор Руссо** (15 апреля 1812, Париж — 22 декабря 1867, Барбизон) — французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы. Творчество Теодора Руссо относят к реализму.

Теодор Руссо

- Руссо ввёл понятие «*интимного пейзажа*», мотивы для которого предоставлял в основном лес Фонтенбло. При простоте и натуральности изображённого главную роль в нём призван играть общий колорит картины, сильно и поэтично передающий настроение, создаваемое в душе художника природой в тот или другой момент времени. В 1832-33 гг. он впервые вышел на пленэр. Зимой 1836—1837гг. Руссо провёл вместе с художниками *Нарсисом Виржилем Диасом де ла Пенья* и *Клодом Феликсом Теодором Алиньи* в Барбизоне. Природа Барбизона произвела на него такое большое впечатление, что Руссо стал приезжать туда каждый год, а с 1848г. окончательно переселился туда со своей женой.

- Вид на Барбизон

Теодор Руссо

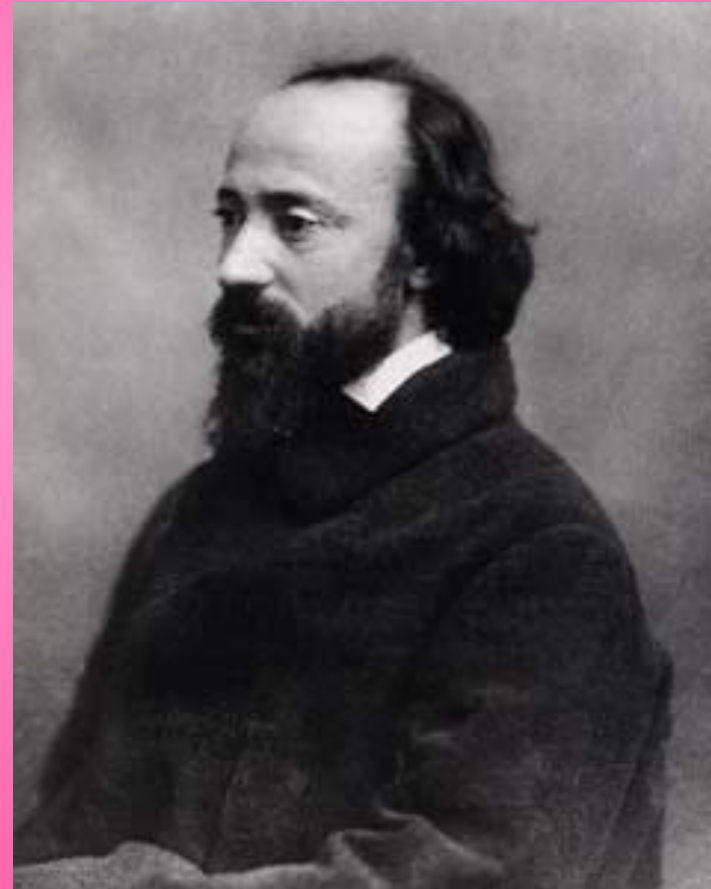
- Со временем вокруг Руссо образовался круг его коллег-художников, как и он писавших природу на природе — *Добиньи* и *Дюпре*. Так постепенно возникла барбизонская школа.
- Наиболее известные картины Теодора Руссо:
- «Выход из Фонтенблосского леса», «Старый Дормуар в Ба-Брео», «Болото в ландах», «Берег реки», «Буря»,
- «Пажити, с протекающей среди них рекой», «Пейзаж в утренний час, с коровами, идущими на водопой»,
- «Коровы, пасущиеся у лесной лужи»,
- «Заход солнца» и «Весенний полдень»,
- «Рынок в Нормандии»,
- «Конец октября» и «Каменные дубы» (гравированы самим художником).

В лесу Фонтенбло

Шарль Добиньи

- **Шарль-Франсуа Добиньи** (15 февраля 1817, Париж — 19 февраля 1878, там же) — французский художник, участник барбизонской школы.
- Добиньи стремился освободить пейзаж от поэтических и субъективных компонентов, и отображать природу непосредственно и без прикрас. Личное восприятие художника, считал Добиньи, не должно участвовать в отражении виденного.

Шарль Добиньи

- Публика и художественная критика называли эскизные акварели Добиньи *«прелестными, привлекательными и поэтичными»*. Хотя Добиньи к этому и не стремился, пейзажи, созданные на основе этих предварительных эскизов, также были признаны «поэтичными». Добиньи не пытался привнести в них поэтического настроения, и чтобы, в конце концов, избавиться от подозрений в намеренной поэтичности, он стал выбирать самые непривлекательные и невзрачные мотивы, стремясь только к абсолютной правдивости.

- «Вечер»

Шарль Добиньи

- Примечательными были старания Добиньи сохранить в своих произведениях спонтанность и непосредственность пленэра. За это он, в свое время, получил как похвалу, так и суровую критику. Но Добиньи остался верным своей технике письма, его объёмное нанесение красок и резкие мазки кистью тем самым оказали в 60-х гг. XIX в. влияние на *импрессионистов*.

- «Крестьянский двор»

Джон Констебль

- **Джон Консте́бл** или Консте́бль (11 июня 1776, Ист-Бергхолт, Саффолк — 31 марта 1837, Лондон) — английский художник.

• Автопортрет

Джон Констебл

- «Землей Констебла» стала долина реки Дедам в Саффолке. Его лучшие работы, включая знаменитые «Собор в Солсбери», «Белый конь», «Плотина в Дедаме», «Телега сена», связаны с этими местами и созданы в десятилетие зрелого творчества между 1815 и 1825 годом. В 1819 Констебл побывал в Венеции и Риме.
- В 1824 несколько его работ были выставлены в парижском Салоне, а «Телега сена» получила золотую медаль выставки.

- «Телега сена»

Жюльен Дюпре

- **Жюльен Дюпре** (19 марта 1851 — 15 апреля 1910) — французский художник.
- Жюльен Дюпре - один из главных художников-реалистов конца 19 века. Его пейзажи отличаются реализмом и отчетливостью. Он изображал тяготы жизни французских крестьян, а сельских женщин рисовал в героическом стиле. Картины Дюпре о жизни французского села наполнены уникальной живостью и свежестью.

Жюльен Дюпре

Пейзажи Дюпре с облачным небом и разнообразными мотивами более динамичны, их ключевые цвета и спонтанные мазки бодры и свежи.

Жюль Бретон

- **Жюль Адольф Эме Луи Бретон** (1 мая 1827, Па-де-Кале — 5 июля 1906, Париж) — французский художник, жанрист и пейзажист.
- Сюжеты картин Бретона заимствованы из народной жизни. Большинство его картин носит идиллический характер; они изображают жизнь пастухов или крестьян в поле; исполнение, в общем, отличается реализмом, но сама концепция не чужда некоторой идеалистической окраски.

- «Первое причастие»

Леон Лермитт

- Леон Лермитт (1844-1925)- французский художник-реалист.
- Все картины Лермитта посвящены жизни крестьян. Лермитт был сыном крестьянина и на собственном опыте испытал всю тяжесть крестьянского труда. В его картинах деревенский быт увиден как бы изнутри — жесты работающих людей убедительны, а отношения между ними достоверны.

• «Жнецы»

Жюль Бастьен-Лепаж

- **Жюль Бастьен-Лепаж**
(1 ноября 1848, Данвилье, Мёз —
10 декабря 1884, Париж) —
французский художник,
представитель натурализма в
живописи как составной части
реализма. Это был один из первых
французских художников, наряду с
великим Жюлем Бретоном,
изобразивших крестьянский быт в
духе натурализма.

- «День всех святых»

Критический реализм

- Критический реализм, существовавший в искусстве европейских стран и Америки, был ориентирован на изображение жизни обездоленных слоев общества, противопоставление их жизни богатым слоям, сочувствие человеческой неблагоприятной судьбе. Исследование общественных противоречий было развито у Джона Эверетта Милле.
- Наиболее известная картина — «Офелия», где изображена возлюбленная Милле Россетти.

- «Офелия»