

ПРИНЯТО на заседании
Методического совета
МБУ ДО ДХШ №2
ГО г. Уфа РБ
Протокол № 28
От «06» сентября 2018г.

Методическая разработка на тему:

«Пути развития реалистической живописи в Европе и Америке

II половины XIX начала XX веков»

Автор: Севастьянова Ирина Асхатовна,
преподаватель истории искусств
МБУ ДО ДХШ № 2 ГОГ Г. Уфа РБ

Уфа - 2019

Пояснительная записка

к методической разработке «Пути развития реалистической живописи в Европе и Америке II половины XIX начала XX веков»

В рамках образовательной программы истории искусств, предназначенной для детских художественных школ РФ, значительное место занимает изучение современного европейского и американского искусства. Именно в Европе зародилось такое направление как реализм, которое занимает существенное место в подготовке юных художников. В конце XIX– I половине XX века реализм, исходя из исторического развития той или иной страны, стал видоизменяться и трансформироваться в такие стили как натурализм, гиперреализм, магический реализм, фантастический реализм, неореализм итд.

Объем школьной программы (часовая сетка) не позволяет глубоко раскрыть данные явления мирового искусства, и поэтому представленная методическая разработка предназначена для факультативных занятий, где дети имеют возможность глубже познакомиться с мировым искусством, и в результате подготовиться для поступления на искусствоведческие отделения ВУЗов нашей страны, принять участие в конкурсах, олимпиадах.

Радует, что последние годы у выпускников нашей школы возрос интерес к профессии искусствовед и воспитанники успешно поступают в лучшие ВУЗы РФ.

Содержание:

1. Введение.
2. Реализм в европейской живописи. Критический реализм.
3. Веризм. Италия
4. Реализм в американской живописи. «Школа мусорного ведра» США
5. Сюрреализм
6. Реди-мейд
7. Поп-арт
8. Натурализм
9. Гиперреализм
10. Магический реализм
11. Фантастический реализм
12. Неореализм
13. Заключение
14. Список литературы

Введение

XX век – век острых противоречий, глубоких социальных конфликтов и разочарований и вместе с тем надежд человечества, век настойчивых исканий новых, более совершенных путей развития общества. Он принес с собой глубокие изменения во всех сферах деятельности человека, в том числе в искусстве. В сознании человека вошла мысль о катастрофичности бытия, а искусство воспринималось на фоне социальных потрясений и научных открытий. Стремление запечатлеть особый характер современной жизни с ее динамикой общественных событий, конфликтами и противоречиями, напряженностью человеческих чувств и переживаний приводит к тесной связи искусства с действительностью. Никогда раньше живопись, скульптура и графика не были столь тесно и непосредственно связаны с реальной жизнью, никогда раньше не проявились в них так ясно критическая направленность, отрицание всего и вся, никогда раньше борьба нового со старым не приобретала столь резкого и непримиримого характера. Наряду с художниками-реалистами появились художественные течения, которые отходили от принципа жизнеподобия формы. Первыми в этом направлении пошли кубисты, деформировавшие натуру, разложив ее на простые геометрические формы. Их сменили футуристы, воспевающие динамизм жизни и красоту скорости; орфисты, несущие гармонию в цветовых сочетаниях; пуристы, пропагандирующие машинную эстетику. Но новым течением первой половины XX столетия становится абстракционизм, полностью отошедший от передачи реального мира, предметной достоверности, отрицающий объективное существование мира и утверждающий стихийно-импульсивное самовыражения художника.

Абстрактное искусство – это искусство без распознаваемых образов, сочетаний чистых красок и линий. Оно появилось в Европе около 1910 года и разрушило идею классической красоты в искусстве. Одна из особенностей XX века – гипертрофированный индивидуализм. Одно из его проявлений – психоаналитическая компания в глубинах индивидуального. Наиболее ярко

это проявилось в сюрреализме (сверхреализм), который более полувека доминировал в мировой художественной жизни. Со второй половины XX века, особенно в 1960-1970-е годы, на художественную арену выходят абсолютно новые в содержательном плане направления: кинетическое (движение, приводящий в движение) и концептуальное (мысль, представление) искусство и поп-арт (популярное искусство, ширпотреб), развиваются такие своеобразные формы как боди-арт (искусство тела), видео-арт (видеоискусство), инсталляция (установка, размещение, монтаж), энвайронмент (окружение, среда). Искусство выходит из залов художественных галерей на городские площади и улицы, осваивает огромные зеленые пространства, ударяясь в массовость и зрелищность, стирая различия между художником и зрителем, музеем и повседневной жизни. Совершив виток в абстрактно-авангардистское направление, искусство 1970-80-х годов попыталось вернуться к классическим реалистическим традициям в эстетике модернизма, главной особенностью которой стала эклектичность, смешение стилей разных эпох и национальных субкультур, свободное владение ими в живописном пространстве. Эта тенденция в европейском и американском искусстве остается основополагающей и для наших дней. Искусство XX века, явив собой отсутствие Большого стиля предыдущих эпох, представило совокупность авторских направлений ярко выраженных индивидуальностей в русле разнообразных интернациональных течений.

Реализм в европейской живописи. Критический реализм

Реализм (фр. *realisme*, от лат. *realis* – действительный, вещественный) – понятие, характеризующее познавательную функцию искусства: правда жизни, воплощенная средствами искусства, мера его проникновения в реальность, глубина и полнота ее художественного познания. Реализм, понимаемый как основная тенденция исторического развития искусства, предполагает стилевое многообразие и имеет свои конкретно-исторические формы; реализм древнего фольклора, искусства Античности и поздней

готики. Прологом реализма как самостоятельного направления стало искусство Возрождения («ренессансный» реализм), от которого через европейскую живопись XVII века, «Просветительский реализм» XVIII века, когда возникло и было сформулировано в литературе и изобразительном искусстве само понятие реализма. Реализм XIX века явился формой ответной реакцией на романтическую и классическую идеализацию, а также на отрицание общепринятых академических норм, отличающейся резкой социальной направленностью, он получил название критического реализма, став отражением в искусстве острых социальных проблем и стремлением дать оценку явлениям общественной жизни.

Ведущими принципами реализма XIX века стали объективное отображение существенных сторон жизни, сочетающиеся с высотой и интимностью авторского идеала, воспроизведение типичных характеров и ситуаций при полноте их художественной индивидуализации, предпочтение в способах изображения «форм самой жизни» с преобладающим интересом к проблеме «личность в обществе».

Реализм в культуре XX века характеризуется поисками новых связей с действительностью, оригинальных творческих решений и средств художественной выразительности. Он не всегда предстает в «чистом» виде, зачастую переплетаясь в сложный узел с противоположными течениями – символизмом, мистицизмом, модернизмом.

Родиной реализма, как художественного течения, принято считать Францию, а его основоположником – Гюстава Курбе. Мастер бросил дерзкий вызов классическим традициям. Слово «реализм» появилось в 1836 году в статье художественного критика Жана Батиста Гюстава Планша, видевшего в нем способ «пробудить искусство». В 1857 году Жан Франсуа Шанфлери опубликовал «Манифест реализма». Во Франции этот термин определял всю живопись, обратившуюся к изучению природы, сюжетом из повседневной жизни и противопоставлявшую себе неоклассицизму и романтизму.

Жан Дезире Гюстав Курбе (1819-1877) вывел на первый план новых героев – простых людей. Революция 1848 года сближает Курбе с Бодлером,

издававшим журнал «Благо народа», и с некоторыми будущими участниками Парижской коммуны. Французские критики и публика не были готовы к такой прямолинейности: год за годом жюри парижского Салона отклоняло работы Курбе.

В 1855 г. Г.Курбе построил и открыл собственный выставочный салон «Павильон релизма», где устроил персональную выставку своих картин. Среди выставленных работ были отвергнутые академиком «Похороны в Орнане» (1849) и «Мастерская художника», ставшие впоследствии программными произведениями реализма. «Похороны в Орнане» завершают поиск художником монументальной картины на современный сюжет. Часть критики увидело клевету на французское провинциальное общество. Художника обвинили в прославлении «безобразного», картину назвали черной, плоской декорацией без перспективы и композиции. Теофиль Готье воскликнул: «Одни пьяные пылающие рожи!» Лишь критик Шанфлери, друг Курбе, писал в его защиту: «Разве это вина художника, если материальные интересы, жизнь маленького города, провинциальная мелочность оставляют следы своих когтей на лицах, делают потухшими глаза, морщинистым лоб и бессмысленным выражение рта? Буржуа таковы. Господин Курбе пишет буржуа». Господин Курбе так изложил свои принципы реализма: «Быть в состоянии передать нравы, идеи, облик моей эпохи, согласно моей собственной оценке; быть не только живописцем, но также и человеком; одним словом, создавать живое искусство – такова моя цель».

В дни Парижской коммуны Курбе становится ее членом, и его судьба переплетается с ее судьбой. Последние годы он живет в изгнании, в Швейцарии, где и умирает в 1877 году.

К направлению критического реализма отнесем и творчество крупнейшего французского художника Оноре Домье (1808-1879). В конце 1820-х годов Домье стал заниматься литографией и приобрел известность среди издателей гравюр. Славу Домье принесла литография «Гаргантюа» (1831) – карикатура на короля Луи Филиппа, изображенного сидящим на детском стульчике, заглатывающим золото и «отдающим» под стул ордена и

чины. Домье умело пользуется языком иносказаний и метафор. Так же возникает карикатура на заседание депутатов парламента Июльской монархии «Законодательное чрево» (1843).

Нередко Домье становится поистине трагичен, и тогда он не прибегает ни к сатире, ни тем более к гротеску, как в знаменитой литографии «Улица Транснонен» (1834). В данной композиции исключительно изобразительными средствами он достигает высокого трагизма созданной им сцены.

На протяжении всей своей жизни мастер выступает страстным борцом против пошлости, ханжества, лицемерия. В живописи он изображает лица простых людей: прачек, водоносов, кузнецов, бедных горожан («Прачка», ок. 1863). Умер Домье в 1879 г. совершенно ослепшим, одиноким, в полном забвении и бедности.

Во второй половине XIX века многие французские мастера стремились достичь наибольшей достоверности в изображении природы и человека, искали новый художественный язык, способный правдиво изобразить действительность.

Примером может служить знаменитая Барбизонская школа, куда вошли такие художники, как Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Шарль Франсуа Добиньи. Живописцы барбизонской школы оказали заметное влияние на развитие реалистического искусства во Франции. Их пейзажи научили публику воспринимать живые впечатления от природы. Отныне к пейзажу перестали относиться как к второстепенному и незначительному жанру.

В 1849 г. в Барбизоне поселился Жан Франсуа Милле (1814-1875) и прожил там до конца своих дней. Тема крестьянской жизни и природы стала главной для Милле. «Я крестьянин и ничего больше, как крестьянин», - говорил он о себе. Тяжесть труда крестьян, их нищета и смирение отразились в картине «Сборщицы колосьев» (1857). Работа вызвала разные оценки публики и критики, что заставило мастера временно обратиться к более поэтичным сторонам крестьянского быта. Так в картине «Анжелюс» (1859) автор показал тонкие эмоциональные переживания. В 1859 г. Милле по

заказу французского правительства написал полотно “Крестьянка, пасущая корову”. Критики назвали эту картину манифестом бедности.

В конце жизни под влиянием барбизонцев художник увлекся пейзажами (“Зимний пейзаж”, 1869, “Весна”, 1868-1873) и другие. Живописное мастерство Милле поставил его в один ряд с лучшими художниками-реалистами своей эпохи.

Во второй половине XIX – начала XX веков реализм распространяется по всему миру: в Италии – веристы, Австралии – художники Гейдельбергской школы, в США – представители «Школы мусорного ведра».

Веризм. Италия

Веризм (итал. verismo, от vero – правдивый) – направление в итальянской художественной культуре последней трети XIX века. Веристы ставили главными задачами своего творчества объективность и научный подход к изучению фактов в изображении жизненных реалий современного итальянского общества, быта и психологии простых людей. Национальное своеобразие этого течения проявилось в глубоком сочувствии угнетенному трудовому народу. Веризм был представлен преимущественно неаполитанскими мастерами, развивающими социально-критические тенденции в искусстве (борьба рабочего класса за свои права, тяжесть крестьянского быта) и создание целой галереи образов выдающихся деятелей итальянской истории и культуры. Хотелось бы назвать таких выдающихся художников-верристов, как Д. Пелицца да Вольпедо «Наш быт», Д. Фаттори «Смерть воина», С. Лега «Итальянские берсальеры», Ф. Микетти «Автопортрет» и др.

Веризм сыграл важную роль в развитии реалистических тенденций в мировом художественном процессе.

Реализм в американской живописи. «Школа мусорного ведра» США

«Школа мусорного ведра» - художественное направление, возникшее в живописи США в начале XX века. Большая часть работ посвящена реалистичному изображению повседневной жизни бедных и рабочих кварталов Нью-Йорка. Основоположники и крупнейшие представители школы: Роберт Генри, Джон Слоан, Эдвард Хоппер, Джорж Лакс, Эверетт Шинн и Уильям Глакенс.

Школа мусорных ведер пробывала в зените славы совсем недолго. В 1913 году состоялась Арсенальная выставка. Она совершила революцию в изобразительном искусстве США, выведя на первый план модернизм.

Обратимся к творчеству Эдварда Хоппера (1882-1967). Родился в Ньюаску, штат Нью-Йорк, в семье владельца магазина. С детства любил рисовать. В 1899 году переезжает в Нью-Йорк с намерением стать художником по рекламе. После этого он поступает в школу Роберта Генри, которая в то время отстаивала идею создания современного национального искусства США. Главным принципом в этой школе было: «Воспитай себя сам, не позволяй мне воспитывать вас». Основная тема Хоппера – одиночество человека в американском обществе и мире. К середине 1920-х г. Хоппер вырабатывает собственную художественную манеру, которой остается верен до конца жизни. В его фотографически выверенных сценах из современной городской жизни одиноко застывшие, безымянные фигуры и четкие геометрические формы предметов передают ощущение безысходности, отчужденности и затаенной повседневной угрозы. Герои Хоппера – это люди, изображенные в барах, кафе, гостиницах. Наиболее известное полотно Хоппера – «Полуночники». Он написал картину в 1942 году после нападения на Перл-Харбор. Событие вызвало у всей Америки чувство угнетения и тревоги. Этим объясняется мрачно-рассеянная атмосфера, где посетители закусочной одиноки и задумчивы, где пустынная улица освещена тусклым светом витрин, а фоном всему служит безжизненный дом. Все персонажи произведения изолированы друг от друга,

несмотря на то, что представлены в виде группы. Запертые внутри себя, они жертвы своих страхов и фантазий.

Одним из крупнейших представителей реалистической школы США был Эндрю Уайет (1917-). Родился в Чадс Форд (штат Пенсильвания) в семье известного художника. Способности к рисованию проявились рано. Учился живописи у отца. Историю искусств изучал самостоятельно. Основная тема работ Уайета – провинциальный быт и американская природа. В основном на его картинах изображены окрестности его родного города Чеддс-Форд, штат Пенсильвания, и город Кушинг, штат Мэн, где художник жил летом. Использовал темперу и акварель (за исключением ранних экспериментов с маслом). Одна из самых знаменитых работ Э.Уайета «Мир Кристины». На картине изображена Кристина, соседка по его летнему дому в штате Мэн, сидящая в поле и смотрящая на свой дом. Кристина частично была парализована, но ее целеустремленность и сила духа поражали Уайета. Несмотря на то, что на картине представлен образ Кристины, художнику позировала его жена – Бетси Уайет. Картина «Мир Кристины» стала таким же американским символом, как картина Гранта Вуда «Американская готика».

Критика в дальнейшем писал о творчестве Уайета: «Они совершенно фантастичны. Ими дышишь и не можешь надышаться. В них какая-то глубокая тайна. Полуоткрытая. Как-будто чуть-чуть еще всмотришься – и все станет понятно. О жизни, смерти, любви, одиночестве, вечности...»

Сюрреализм

Одна из ветвей реализма – сюрреализм (фр. surrea – сверхреализм) – художественное направление в мировом искусстве первой половины XX века. Зародилось в начале 1920-х гг. в недрах парижского дадаизма, унаследовав его антиобщественный пафос и стремление к ниспровержению эстетических идеалов классического искусства прошлых веков. В 1924 году лидер сюрреализма, французский писатель и поэт Андре Бретон опубликовал «Первый манифест сюрреализма», в котором сформулировал идейные

основы нового движения: мечта, чудесное, бессознательное, «безумная любовь», свобода, революция. Здесь же дал определение сюрреализма как «чистого автоматизма», тем самым обозначив основной метод. Впоследствии многие идеи и методы не раз подвергались пересмотру (в том числе и во «Втором манифесте сюрреализма» (1929), однако автоматизм всегда оставался краеугольным камнем сюрреализма, наряду с психоанализом Зигмунда Фрейда и философией интуитивизма Анри Бергсона. В своем стремлении низвергнуть устои классического прошлого сюрреалисты не стеснялись ни в выражениях, ни в поступках. Их главным оружием были эпатаж и скандал. В 1925 г. в парижской галереи «Пьер» состоялась первая сюрреалистическая выставка. А год спустя на улице Жака Калло открылась первая «Галерея сюрреализма». В разные годы к движению примыкали: Сальвадор Дали, Альберто Джакометти, Хоан Миро, Рене Магритт, Ив Танги, Макс Эрнст.

Зародившись во Франции, сюрреализм распространился в США, Латинской Америке. Сюрреализм дал толчок к возникновению и развитию таких направлений в мировом искусстве, как магический реализм в США и фантастический реализм в Австрии, а также значительно повлиял на дальнейшее развитие современного искусства: своим рождением ему во многом обязаны абстрактный экспрессионизм и поп-арт, а также хэппенинг, перформанс, концептуальное искусство.

Реди-мейд

Реди-мейд (англ. ready-made – готовое издание) – термин, обозначающий предметы обихода, изделия массового производства, волею художника вырванное из привычной среды и помещенные в выставочном зале в качестве произведений искусства. Французский мастер XIX в. Одилон Редон писал: «Произведения искусства рождаются из трех источников: из традиций, из реальности, другими словами – из природы, третьим источником является собственный вымысел...»

Автором идеи и создания первых «ready-made» был Марсель Дюшан. По его мнению эти «готовые объекты» должны были разрушить устои классического искусства, сблизить его с реальной жизнью, практически воплотить идею дадаизма в том, что искусством может быть все. Никакая живописная копия не может показать предмет лучше, чем он сам. Поэтому проще выставить оригинал, а не пытаться его изображать. Первый «ready-made», «Колесо от велосипеда» был представлен на выставке «Армори-шоу» в Нью-Йорке в 1913 году. Вслед за ним последовали готовые объекты в виде сушилки для бутылок, расчески. Однако, самым знаменитым объектом стал «Фонтан» (1917) – обыкновенный писсуар, купленный в магазине сантехники и подписанный псевдонимом «RMutt». Реди-мейд в современном мире стал неотъемлемой частью инсталляций, хэппенингов, перформансов.

Поп-арт

Поп-арт (англ. popart – популярное искусство, вернее «ширпотребное искусство») – направление 1950-60-х годов, для которого характерны использование и переработка символических и знаковых объектов рекламной продукции и массовой культуры. Поп-арт, возникнув как реакция на засилье абстрактного искусства (в США в это время был очень популярен абстрактный экспрессионизм, в Европе – ташизм), провозгласив своей целью возвращение к реальности и «раскрытие эстетической ценности» образов популярной культуры. Абстрактному отказу от действительности поп-арт противопоставил грубый мир материальный вещей, которому приписывается художественно-эстетический статус. Каждая вещь в определенном контексте теряет свое первоначальное значение и становится произведением искусства. Поэтому задача творца – придание обыденному предмету художественных качеств, эстетизация мира вещей. Мастера поп-арта добивались броскости и наглядности своих творений, использующий поэтический язык этикетки и рекламы. У каждого художника своя жанровая специализация.

Иногда образы вводятся в картину как прямая цитата в виде коллажа или фотомонтажа, в других случаях имитируются композиционные приемы и техника рекламных щитов.

Мировую известность поп-арт получил уже в 1960-х годов, причем в своем американском варианте, представленном творчеством Роберта Раушенберга, Энди Уорхола, Томаса Вессельмана и др. Родоначальником американской ветви поп-арта считается Раушенберг, однако всемирную известность стилю принесли работы Энди Уорхола. В своих композициях художник использовал многочисленные повторения, покрывал поверхность картины идентичными изображениями объектов массового сознания. Уорхол нередко использовал банки из-под кока-колы как символ демократии, любил изображать Мэрилин Монро. Такие работы были понятны самому широкому кругу зрителей. Поп-арт обогатил искусство не только новым взглядом на объекты массовой культуры, но и новыми формами искусства, такими как хэппенинг, инсталляция и энвайронмент.

Натурализм

Натурализм (фр. naturalism, от лат. nature – природа) – направление в литературе и искусстве, сложившееся в последней трети XIX века во Франции и распространившееся впоследствии в других странах Европы, а также в США.

Натурализм ставил задачу объективного и бесстрастного изображения реальности, уподобляя художественное познание научному, исходя из представления о полной предопределенности судьбы, зависимости духовного мира человека от социальной среды, наследственной и физиологии.

Течение возникло под влиянием значительных успехов естественных наук, методология которых во второй половине XIX века была с очевидностью противопоставлена научным методам познания. Вся этика натурализма ориентирована на естественные науки и прежде всего на физиологию. Задача этого направления заключена в экспериментальном изучении человеческого характера, предполагающим введение в

художественное творчество научных методов познания. Роль творца сводились лишь к тому, чтобы беспристрастно отображать действительность, работая «под диктовку жизни», лишая искусство субъективности своего взгляда. Стремясь рассказать о человеке «всю подноготную» натуралисты проявляли особый интерес к биологическим сторонам жизни. Программа и практика натурализма оказала заметное воздействие на ряд художников последней трети XIX – начала XX веков. Однако, в живописи натурализм не оформился в целостное в целостное последовательное явление, как в литературе. К началу XX века популярность натурализма в живописи угасла, так как его задачу с успехом стало выполнять фотоискусство. Впрочем некоторых мастеров XX столетия (например Люсьена Фрейда) также причисляют к этому направлению.

Гиперреализм

Гиперреализм (англ. hyper-realism – сверх реализм, другое название – суперреализм, фотореализм).

Произведения гиперреалистов представляют собой детально копированные фотокартины, увеличенные до размеров большого полотна. Некоторые художники, работавшие в этом направлении на самом деле использовали фотографии и цветные слайды как основу для своих работ. При этом сохранялись все особенности фотоизображения, для чего художниками использовались механические приемы копирования: диапроекция, лессировка, аэрограф вместо кисти, эмульсионное покрытие. Применение таких технологий были не случайными: оно подчеркивало механичность, устраняло из процесса создания человеческое присутствие, как бы старались не допускать собственное, личное видение мира художником. Возможно поэтому мир гиперреализма кажется неживой, холодной, отстраненной от зрителя сверхреальностью.

Цель гиперреализма – изображение повседневных реалий, а главные темы – обезличенная механизированная жизнь современного города, живая система в жестком и грубом мире. Его сюжеты нарочно банальны, а образы

– подчеркнуто «объективны». Автомобили, жилые дома, рестораны, бензоколонки, телефонные будки, рекламные щиты и редко живые люди – «персонажи с улицы», изображения которых имеют ироничный оттенок или полны безысходности. На картинах вырастает образ реальности, но не настоящей, а отраженной своей множественностью в стеклянных витринах магазинов, полированных кузовах автомобилей, отшлифованном до блеска граните.

Начало гиперреализму, как течению, было положено в конце 1960-х годов, когда в США сформировалась целая группа художников (Ричард Эстес, Ральф Гоингз, Чак Клоуз, Чарлз Белл, Дуэйн Хансон и др), называющих себя фотореалистами. Самобытное творчество этих мастеров стало очень популярным, и к началу 1970-х годов их слава шагнула за океан. В Европе термин «фотореализм» посчитали слишком грубым для того, чтобы применять его произведениям искусства, и в 1973 году французский искусствовед Иса Брахот предложил в качестве замены понятие «гиперреализм». Пережив расцвет в середине 1970-х годов, к концу десятилетия гиперреализм был забыт, но в начале 1990-х годов возродился с новой силой, в основном творчестве европейских художников.

Магический реализм

Из реализма выходит художественное течение – магический реализм, который возник на американской почве 1930-1950-х годов, объединявшее несколько молодых Нью-Йоркских художников, духовным лидером которых был Пол Кадмус. Членами этой группы в разное время были П. Блюме «Дом с водопадом», Д. Тукер «В летнем домике», Джаред Френч, Айвен Олбрайт и др.

Термин «магический реализм» был введен в 1920-х годах немецким критиком Францем Рохом, чтобы охарактеризовать сторонников направления новая вещественность, в чьем творчестве подчеркнута предметность и реальность изображения с ощущением страшного «демонического» начала в мире, фотографическая точность с элементами парадоксальности, рождавшие

у зрителя чувство нереальности, наполняющее повседневное бытие атмосферой тайны. Согласно определению Роха, магическому реализму свойственно изображение повседневных объектов в противоположность фантастическим; наложение движения вперед с ощущением расстояния, в противоположность экспрессионистской тенденции укорачивания объекта; использования миниатюрных деталей даже в очень крупных картинах, например ландшафтах. Во многом отвечая вкусам и потребностям американского зрителя, произведения мастеров магического реализма носили эпатажный, шокирующий своей откровенностью характер. Сходство с натурой в этих картинах носило крайнюю форму гротеска, так что реальность скорее напоминает бесконечный сон или галлюцинативный бред.

Фантастический реализм

Фантастический реализм (другое название – «Венская школа фантастического реализма») – художественное направление в австрийском искусстве второй половины XX века, возникшее в стенах Венской академии искусств. Основателями «Венской школы фантастического реализма» стала группа студентов-учеников австрийского поэта и художника Альберта Пэриса Гютерсло. Определение «фантастический реализм» ввел в употребление искусствовед и преподаватель Венской Академии Йоганн Мушигу.

Главные представители школы – А.Брауэр, Э.Фукс, Р.Хауснер, В.Хуттер и А.Лемден.

Стиль их живописи может быть как фигуративным, так и абстрактным и опирается на техническое совершенство старой школы мастеров. Художников, отличающихся друг от друга по манере письма и выбору мотивов, объединяет интерес к художественным традициям мастеров немецкого Возрождения, например Босха, Брейгеля.

Мотивы, встречающиеся в картинах, представляют собой экспрессивные, шокирующие, фантастически-ирреальные образы, часто ориентирующиеся

на живопись маньеризма или идиллические образы, утонченные мечты о мирной стране, полной фруктов, цветов и счастья.

Фантастический реализм с его ирреальными, сверхъестественными мотивами во многом близок сюрреализму, но в отличие от последнего строже придерживался принципов традиционного станкового образа «в духе старых мастеров», что дает основание считать поздним вариантом символизма.

Неореализм

Неореализм (итал. neorealismo – новый реализм) – художественное направление в искусстве послевоенной Италии, ярче всего проявившее себя в кинематографе и изобразительном искусстве, отчасти в литературе.

Началом движения послужило основанный в 1946 году «Новый фронт искусств», объединивший художников-антифашистов различных направлений – от реализма до абстракционизма. Их целью было побороть пессимизм послевоенного мира и призвать вернуться к искусству, выражающему общечеловеческие ценности.

Большую роль в неореализме играют обличительные тенденции Критика уродства жизни у мастеров этого направления сочетается с романтизмом в отображении действительности, стремлением увидеть героическое в человеческих характерах.

В 1950 году объединение распалось и реалисты создали самостоятельную группировку, в которую вошли Ренато Гуттузо «Угол излучения» (1961), Армандо Пиццинато «Освобожденная Венеция» (1952), Габриеле Муки, Эрнесто Треккани. Главной темой их творчества стало изображение послевоенной Италии, жизнь рабочих и крестьян, их борьба за свои права.

Для живописи неореализма характерны динамичная композиция, энергичная моделировка объемов, насыщенный цвет и экспрессивная манера письма. Художественные течения, близкие итальянскому неореализму, проявились в искусстве ряда стран Европы и Америки, выдвинуть таких лидеров, как мексиканцы Диего Ривера и Леопольдо Мендес, румын

Корнелиус Баба, немец Фриц Кремер, французы Борис Таслицкий и Андре Фужерон.

Своим искусством художники-неореалисты утверждали идеи гуманизма, значимость простых жизненных ценностей, доброту и справедливость в человеческих отношениях, равноправия людей независимо от их имущественного положения.

Заключение

Итак, во второй половине XIX – начала XX веков реализм распространился по всему миру: в России в этом направлении работали передвижники, в Италии – веристы, в Австралии – художники Гейдельбергской школы, в США – представители «Школы мусорного ведра».

От реализма в современном мире пошли такие художественные течения, как натурализм, сюрреализм, гиперреализм, поп-арт, мистический реализм, фантастический реализм, неореализм и тд.

В учебном процессе художественных школ основы обучения строятся на академической и реалистической живописи, которая всегда актуальна и бесспорно занимает ведущее начало в творческом процессе многих художников, в каком бы направлении он в дальнейшем не работал.

Хотелось бы добавить, что при поступлении на многие творческие факультеты ВУЗов нашей страны абитуриенты проходят собеседования, а на отделении истории искусств – экзамен по истории искусств, где требуются дополнительные знания. Исходя из актуальности темы «Пути развития реалистической живописи в Европе и Америке II половины XIX и начала XX веков», предлагается проводить занятия на факультативах детских художественных школ.

Литература

1. Виппер, Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII-XVIII веков /Б.Р. Виппер. –М., 1966/
2. Либман, М.Я. «Художники реальности» в Италии XVII-XVIII вв. /М.Я. Либман. –М., 1962/
3. Лазарев, В.Н., Ж.Б.Шарден /В.Н.Лазарев. –М., 1947
4. Горяинов, В.В. Современное искусство /В.В. Горяинов. –М., 1971
5. Калитина, Н.Н. Французская пейзажная живопись /Н.Н. Калитина. –М., 1972
6. Калитина, Н.Н. Эпоха реализма во французской живописи /Н.Н.Калитина. –М., 1972
7. Кантор, А.М. Изобразительное искусство XX века /А.М. Кантор. –М., 1973
8. Огюст Курбе в письмах, документах, воспоминаниях современников. –М.,1970
9. Раздольская, В.И. Искусство Франции второй половины XIX в. /В.И. Раздольская. –Л., 1981
10. Турчин, В. Образ XX века в прошлом и настоящем /В.Турчин. –М., 2003
11. Чегодаев, А.Д. Искусство США /А.Д. Чегодаев. –М., 1976
12. Яворская, Н.В. Пейзаж барбизонской школы /Н.В. Яворская. –М., 1962
13. Яворская, Н.В. Современная французская живопись / Н.В. Яворская. –М., 1977
14. Ильина, Т.В. История искусств Западной Европы от античности до наших дней /Т.В. Ильина. –М., 2014
15. Попов, Д.А. Влияние научных ценностей и норм на художественные течения XIX-XX веков /Д.А. Попов. –Саратов, 2016
16. Мосин,И.И. Все о стилях и течениях в современном искусстве /И.И. Мосин. –Санкт-Петербург, 2017