

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗМА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

В. И. Хроменков,

*аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры
Белорусского государственного университета культуры и искусств*

Реализм в узком смысле означает направление в искусстве XIX в., для которого характерно отражение повседневной жизни людей, основанное на типизации жизненного материала и обобщении [3, с. 13]; в широком – объективное отображение действительности в искусстве в целом.

Стремление художников к точному изображению внешнего облика предметов имеет место с древних времен. Попытки реалистического изображения животных можно увидеть еще в наскальной живописи; античные скульпторы достигли высокого уровня в реалистическом изображении человеческой фигуры; в эпоху Возрождения были открыты важнейшие законы реалистического изображения, коренным образом изменившие последующее развитие искусства: открытие законов линейной и воздушной перспективы, законов светотени, изучение пропорций и анатомии человека и животных позволило художникам получать трехмерные изображения на плоском полотне картины.

Богатством цветовых нюансов, которым обладает природа в реальности, живопись стала отличаться лишь к концу XIX в. До этого художники писали, используя в основном локальные цвета, и не учитывали воздействие среды на цвет. Это пришло с развитием пленэрной живописи, большой вклад в которую внесли импрессионисты. Их заслугой явилось изучение цвета и света на открытом воздухе и в помещении в зависимости от погодных условий, времени суток и времени года. Таким образом, постепенно художники подходили все ближе к естественному и точному изображению природы. Крайней точки этот процесс достигает в натурализме конца XIX в., после чего наступает обратная реакция и искусство вступает в фазу разрушения естественной формы в модернизме. Позже, в конце 1960-х гг., принцип достоверности природы, в нескольких иных обстоятельствах, получает дальнейшее развитие в фотореализме (гиперреализме).

Изображение в искусстве обычных, повседневных предметов и явлений, ставшее одной из отличительных черт реализма XIX в.,

также имеет долгую историю и связано с развитием бытового жанра, имеющего зачатки с древности и оформившегося к XVII в.

В целом искусство до появления реалистического направления носило идеалистический характер. Художники видели свою задачу в создании не достоверного, а прекрасного. Их произведения базировались на реальности, но дополнялись теми чертами, которых, по их мнению, не хватало в действительности для художественного совершенства. Тем не менее встречались художники, выделяющиеся «реализмом» среди современников, например М. Караваджо, Д. Веласкес, Х. Рибера и др.

Реализм как направление в искусстве, как художественная концепция оформился к середине XIX в. Ведущую роль в этом процессе сыграли художники Г. Курбе (Франция), А. Менцель (Германия), И. Репин, В. Суриков (Россия), М. Мункачи (Венгрия) [2, с. 107]. Творчество художника всегда индивидуально и может сочетать в себе несколько тенденций, поэтому не всегда можно однозначно отнести его к какому-либо одному направлению. Так, творчество многих художников, имея явные признаки реализма, содержит элементы и других направлений: творчество О. Домье и Ж. Милле сочетает реализм и романтизм, Э. Мане – реализм и импрессионизм.

Реализм как направление возник в качестве оппозиции романтизму и классицизму. Вместо идеализированных, экзотических сюжетов с преувеличенным драматизмом, характерных для романтизма, художники-реалисты стали правдиво изображать своих современников в типичных обстоятельствах, не избегая нелицеприятных деталей. Теоретиками реализма во Франции выступили критики Ж. Шанфлёр и Ж. Кастаньяри, этот термин употребляли Ш. Бодлер и П. Прудон (все они были друзьями Г. Курбе). В России термин «реализм» широко ввел в публицистику критик Д. Писарев, в искусствоведческом значении это впервые сделал литературный критик и публицист Н. Добролюбов [2, с. 108].

В разных странах реалистическое направление XIX в. имеет свои особенности: так, во Франции реализм сохраняет некоторые остаточные черты романтизма; в Германии имеет более отстраненный, безучастно-объективный характер; в России особенное развитие получают произведения на социальные сюжеты. В целом реализм XIX в. часто имеет социальную направленность, причем нередко в форме критики, вследствие чего в советском искусствоведении

данное направление получило название «критический реализм» (в западном искусствоведении этот термин не принят).

В последней трети XIX в. в Европе и США сложилось направление, получившее название «натурализм» (от лат. *natura* – природа), стремившееся подойти к искусству с «научных позиций» и изображать реальность максимально точно, объективно и беспристрастно. Это явилось одним из вариантов дальнейшего развития реалистического метода. Теоретиком натурализма был писатель Э. Золя. В отличие от литературы, в изобразительном искусстве натурализм не оформился в целостное последовательное явление [1, с. 380]. В советское время термин употреблялся с негативным оттенком как пассивное копирование действительности без критического отбора.

В XX в. возникает несколько направлений искусства, в названиях которых фигурирует слово «реализм», хотя они значительно отличаются от реализма XIX в. и реализма в широком смысле как объективного отражения действительности. Одним из таких направлений стал сюрреализм (фр. *surréalisme* – сверхреализм), возникший в начале 1920-х гг. во Франции. Его приверженцы пытались выйти за рамки действительности, использовали аллюзии, парадоксальные сочетания форм, совмещали в работах изображение снов и реальности. Среди виднейших представителей сюрреализма в живописи были художники С. Дали, Р. Магритт, М. Рэй, М. Эрнст. Также существовали магический, метафизический и фантастический «реализмы». В подобных произведениях в реалистическую картину мира включены соответственно магические элементы, сверхчувственные и потусторонние. Реализм использовался в сочетании с некоторой кажущейся аберрацией зрения художника при изображении повседневных сюжетов. Эти направления в чем-то близки сюрреализму, для них характерно изображение некой «странной реальности», поэтому многих художников относят то к одному, то к другому направлению вследствие того, что грань между ними довольно тонка. Одним из представителей метафизической живописи является Д. де Кирико.

В Советском Союзе возникло еще одно направление, причислявшее себя к реализму, – социалистический реализм. Советское искусство было вынуждено развиваться в рамках официальной идеологии. Соцреализм определялся как искусство, реалистическое по форме, социалистическое по содержанию.

Реалистическая манера живописи была позаимствована советскими художниками у поздних передвижников. Задачей соцреализма было средствами реалистического искусства создать проект идеального бытия, прекрасный миф о «светлом пути» нового советского общества и нового советского человека.

В конце 1960-х гг. в США появилась еще одна производная реализма – фотореализм. Фотореалисты активно используют камеры и фотографию для создания произведений, которые стремятся сделать максимально фотографично. Иногда фотореализм называют суперреализмом, новым реализмом, острофокусным реализмом или гиперреализмом. Среди первых американских фотореалистов были художники Р. Эстес, Ч. Клоуз, Ч. Белл.

В современном искусстве художники часто сами придумывают название своей манере, поэтому возникает множество неустоявшихся и не всегда обоснованных терминов, в том числе новых «реализмов с эпитетами» – метафорический реализм, пиксельный реализм, брэндреализм и другие, создающие еще большую терминологическую путаницу. В настоящее время различные формы реализма нередко коммерциализируются, заимствуя внешнюю сторону, стилистические приемы, и при этом неизбежно теряя глубину содержания. Впрочем, есть сейчас и немало художников, которые искренне и преданно следуют принципам реализма.

Таким образом, реализм в изобразительном искусстве имеет глубокие исторические корни и прошел длительную эволюцию. С древних времен художники пытались правдиво передать действительность в своих работах. И хотя искусство вплоть до появления непосредственно реалистического направления в XIX в. носило в целом идеалистический характер, оно, с некоторыми отступлениями, шло по пути усиления реалистичности. Достигнув крайности в натурализме, художники на время утратили интерес к точному изображению действительности и стали искать новые пути выражения творческой мысли в искусстве модернизма. В XX в. появилось множество производных реализма, так называемых «реализмов с эпитетами», значительно отличающихся друг от друга и от классического реализма XIX в.

Искусство, основанное на действительности, очень жизнеспособно. Как многообразен мир, так и многообразны способы его

отображения, а значит, реалистическое начало в искусстве будет живо и в дальнейшем, принимая все новые и новые формы.

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура : терминологический словарь / под ред. А. М. Кантора. – М. : Эллис Лак, 1997. – 736 с.

2. Сарабьянов, Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ / Д. В. Сарабьянов. – М. : Сов. художник, 1980. – 264 с.

3. Цыбульскі, М. Л. Модус і паэтыка рэалістычнага мастацтва ў XX стагоддзі / М. Л. Цыбульскі // Искусство и культура. – 2012. – № 4 (8). – С. 12–17.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ