«МОУ СОШ №45» города Карталы

Челябинской области

Реализм в искусстве. Этапы развития.

(конспект урока)

Выполнила и провела учитель музыки

высшей категории

Власенко Лариса Николаевна

май 2025

С древнейших времён и до наших дней человечество стремится отразить средствами искусства то, что его окружает: и наскальными рисунками, и с помощью самых последних технологий люди пытаются отобразить окружающий мир и феномен его восприятия человеческим сознанием. Поэтому, в широком смысле «реализм» - это та магистраль, по которой идёт развитие всего искусства в целом. В узком смысле – конкретное явление, ограниченное временными рамками. Реализм определяется общей направленностью авторских позиций - тенденций и разделяется на три художественных течения:

* просветительский реализм (XVIII века);
* критический реализм (30-е годы XIX - начало XX вв);
* магический реализм — это художественный метод, в котором магические элементы включены в реалистическую картину мира. В современном значении этот термин скорее описательный, чем точный.

Цель: дать представление о художественной культуре России и Западной Европы второй половины XIX века.

Задачи:

-формировать интерес к изучению культуры XIX века;

-работать над сложными художественно-эстетическими понятиями, используя творческие задания;

-развивать у учащихся художественную восприимчивость, наблюдательность и воображение;

-объяснить неоднозначные художественные понятия – «реализм», «критический реализм», «магический реализм».

Ход урока. Беседа.

«Невозможно мыслить - всерьёз с помощью терминов:

«классицизм», «романтизм», «гуманизм», «реализм» …

Бутылочными этикетками нельзя ни опьяниться,

ни утолить жажду»

Поль Валери

Вопросы ученикам:

1. Как вы понимаете слово «реализм»? Найдите родственные этому понятию слова.
2. Если обозначить стол, за которым работают словом «стол», останемся ли мы в рамках реалистического метода отображения действительности? А словосочетанием «письменный стол»? А если дать нашему столу качественную характеристику, например, «грязный письменный стол»?

Определение «грязный» несёт в себе явную авторскую оценочную позицию, несмотря на типичные «для всех столов» явление. Таким образом, придерживаться реализма в семантическом значении этого слова не смог бы ни один литератор или художник, ибо любая авторская позиция субъективна по своей природе и уводит от реального отображения действительности.

Лекция.

Просветительский реализм - реалистическое отображение предметного мира, имеющий общую тенденцию к назиданию, предлагая человечеству уверовать в такую ценностную шкалу: разум, он же природа человека — это хорошо; общественное устройство, противное человеческой природе – это плохо. При этом реализм просветителей не ставил своей целью отобразить реалистически человека своего времени, его внутренний мир, типизировать условия его жизни, скорее наоборот, просветители стремились отослать своего героя подальше от ординарных жизненных обстоятельств, куда-нибудь на острова, близкие к Утопии, желательно обитаемые (произведения Д. Дефо, Дж. Свифта, Вольтера и другие).

Критический реализм- определение «критический» выражает основную направленность творческой позиции писателей и художников и заключается в неприязненном отношении к современному им обществу. Как художественно-стилистическое направление просуществовал в различных странах Западной Европы вплоть до начала XX века. В ряду основных характеристик и достижений этого творческого метода можно назвать следующие:

* обращение к современной тематике;
* негативная оценка общественных процессов и власти денег;
* стремление к типизации характеров героев как носителей качеств конкретной группы;
* дефицит яркого положительного героя (в отличие от героев романтического искусства) либо подавление такого героя.

Магический реализм — это стиль изобразительного искусства, который использует реализм в сочетании с некоторой кажущейся аберрацией зрения художника при изображении повседневных сюжетов. В живописи этот термин иногда взаимозаменяем с пост экспрессионизмом. В 1925 году немецкий искусствовед и художественный критик Франц Рох (1890-1965) использовал этот термин для описания картины, которая положила начало возвращения к реализму после экстравагантности экспрессионистов, которые изменяли внешний вид объектов для проявления их внутренней сущности.

В предисловии к «Человеческой комедии» (1842) французский писатель О. де Бальзак (1799-1850) писал: «Составляя опись пороков и добродетелей, собирая наиболее яркие случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая главнейшие события из жизни общества, создавая типы путём соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть может, мне удалось бы написать историю, забытую столь многими историками, – историю нравов».

Творческое задание:

* после прочтения педагогом прозаических отрывков, описывающих интерьеры помещений, учащимся предлагается охарактеризовать людей, которым могло бы принадлежать такое жильё. Чтобы облегчить задание, можно предложить описывать «хозяев» по такой схеме: пол, возраст, национальность, профессия, социальное положение, привычки хозяина, особые приметы, интеллект, источники дохода.

Приложение:

* Комната графини де Ресто из повести «Гобсек» О. де Бальзака;
* Комната Плюшкина из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»;
* Комната Коробочки из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»;
* Комната Гобсека после его кончины из повести О. де Бальзака «Гобсек».

Домашнее задание:

1. Выписать в тетради все отрицательные образы-сравнения в портретной характеристике описания Плюшкина из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

Электронный ресурс удаленного доступа:

Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)> .