

Ρεαλισμός, Ιμπρεσιονισμός και Μετά ιμπρεσιονισμός

- Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μεγάλες κοινωνικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους
- Ο πληθυσμός στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική διπλασιάστηκε μετά το 1850
- μεταναστευτικό ρεύμα των αγροτών προς τις πόλεις σε αναζήτηση εργασίας

- Σε όλα τα επίπεδα, στη θρησκεία, στην πολιτική, στην επιστήμη, στην τέχνη, η διάσταση των απόψεων είχε πάρει τον χαρακτήρα αντιμαχόμενων στρατοπέδων
- Η αναζήτηση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για τις καταπιεσμένες εργατικές τάξεις προώθησε τις σοσιαλιστικές ιδέες –όπως φάνηκε στο έργο των πρωτοπόρων κοινωνιολόγων Σαιν Σιμόν (1760-1825), Α.Κοντ (1798-1857)
- Καρλ Μαρξ και ο Φρήντριχ Ένγκελς, 1848, Κομμουνιστικό Μανιφέστο

- Στο Παρίσι, η πίεση του αυταρχισμού της μοναρχίας και η οικονομική ύφεση του 1846-47, οδήγησαν την εργατική τάξη σε επανάσταση (Φεβρουάριος του 1848), που κατέληξε στην πτώση της μοναρχίας και την ανακήρυξη της Δημοκρατίας
- Η διαμάχη όμως ανάμεσα στους επικρατήσαντες, που κατέληξε σε αιματηρές οδομαχίες τον Ιούνιο του ίδιου έτους, έφερε στο προσκήνιο τον Λουδοβίκο Ναπολέοντα. Το 1852 αυτοανακηρύχθηκε σε Ναπολέοντα 3ο και επέβαλε τη Δεύτερη Αυτοκρατορία
- Το τραπεζικό σύστημα εξελίχθηκε και το φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα κυριάρχησε στην Αγγλία οδηγώντας στην εδραίωση των κανόνων της ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς με βάση την προσφορά και τη ζήτηση

- Τεχνολογική έκρηξη, βιομηχανική επανάσταση, εφεύρεση της φωτογραφίας, χρήση του τηλέγραφου
- Εφευρέσεις και ανακαλύψεις σήμαναν βαθιά αλλαγή στη δομή της κοινωνίας, αλλά και στον τρόπο σκέψης
- Το 1859 ο Δαρβίνος δημοσίευσε το έργο του «Η καταγωγή των ειδών», που επηρέασε τις πεποιθήσεις του ανθρώπου για την ίδια την προέλευση του
- Ο σύγχρονος άνθρωπος και τα προβλήματά του ήρθαν στο προσκήνιο και έγιναν το θέμα της ποίησης, της πεζογραφίας, της τέχνης

- πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά γεγονότα οδήγησαν τους καλλιτέχνες
- να συνδεθούν άμεσα με τις καθημερινές απλές όψεις της ζωής
- να απομακρυνθούν από τον υποκειμενισμό του ρομαντισμού και
- να δουν τη ζωγραφική ως μέσο καταγραφής της πραγματικότητας

Η αρχή της φωτογραφίας. Δαγκεροτυπία.

Λουί Νταγκέρ
(L. Daguer, 1787-1851)

Ο Γάλλος Λουί Νταγκέρ κατάφερε να αποτυπώσει την εικόνα της Κάμερα Ομπσκούρα τοποθετώντας πάνω σε γυαλισμένες πλάκες χαλκού ιωδιούχο άργυρο που είναι φωτοευαίσθητο υλικό.

Το αποτέλεσμα μετά από λίγη ώρα έκθεσης ήταν μια ΘΕΤΙΚΗ εικόνα μεγάλης ευκρίνειας.

Μοναδικό αντίγραφο.

Λουί Νταγκέρ (L. Daguer, 1787-1851),
«Η Λεωφόρος Μπουλβάρ ντυ Ταν στο Παρίσι», 1838,
Μόναχο Εθνικό Μουσείο.

Το Γαλλικό Κράτος αναγνώρισε την
εφεύρεση και σε αντάλλαγμα
για τα δικαιώματα, προσέφεραν
στον Νταγκέρ και το γιο του,
ισόβια σύνταξη.

Μηχανή Δαγκεροτυπίας, 1839

Μηχανή Δαγκεροτυπίας και εξαρτήματα

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

- 1850
- Courbet, Daumier, Millet, Manet
- Απεικόνιση του σύγχρονου κόσμου
- Απεικόνιση της Εργατικής τάξης
- Απεικόνιση της Εργατικής τάξης με μνημειακό τρόπο
- Μία στιγμή στο χρόνο (σαν την φωτογραφία)
- Η φωτογραφία είναι το καινούριο μέσο (1834)
  - Επίκαιρα γεγονότα
  - Νέες οπτικές γωνίες
  - Πορτραίτα
- Οι καλλιτέχνες παύουν να είναι οι αποκλειστικοί δημιουργοί εικόνas
- Νέος ρόλος του καλλιτέχνη: αναζητά το προφίλ του
  - Στην Επιστήμη
  - Στην Εσωτερική αναζήτηση

Ρεαλισμός

- Αν ο ρομαντισμός ήταν μια διάθεση της ψυχής απέναντι στην πραγματικότητα, ο ρεαλισμός στάθηκε απέναντι στην πραγματικότητα, για να την δει όπως είναι, χωρίς συναισθηματισμούς
- Δεν επεδίωξε να αναδείξει εντυπωσιακές ή ρητορικές χειρονομίες ηρώων
- Ο ήρωας στο ρεαλισμό είναι ο συνηθισμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος του μόχθου, ο εργάτης, ο αγρότης, σε σκηνές της καθημερινής ζωής

Gustave Courbet, εργάτες που σπάζουν πέτρες, 1849

Honore Daumier, Το βαγόνι της 3ης θέσης, 1862

Gustave COURBET, L'Atelier du peintre. Sous titre : Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique, 1855. Hauteur 361 cm - Largeur 598 cm. Huile sur toile. Musée d'Orsay (Paris)

Gustave COURBET, L'Atelier du peintre. Sous titre : Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique, 1855. Hauteur 361 cm - Largeur 598 cm. Huile sur toile. Musée d'Orsay (Paris)

«Νέες κοπέλες στις όχθες του Σηκουάνα», 1856-1857,
ελαιογραφία, Petit Palais, Paris

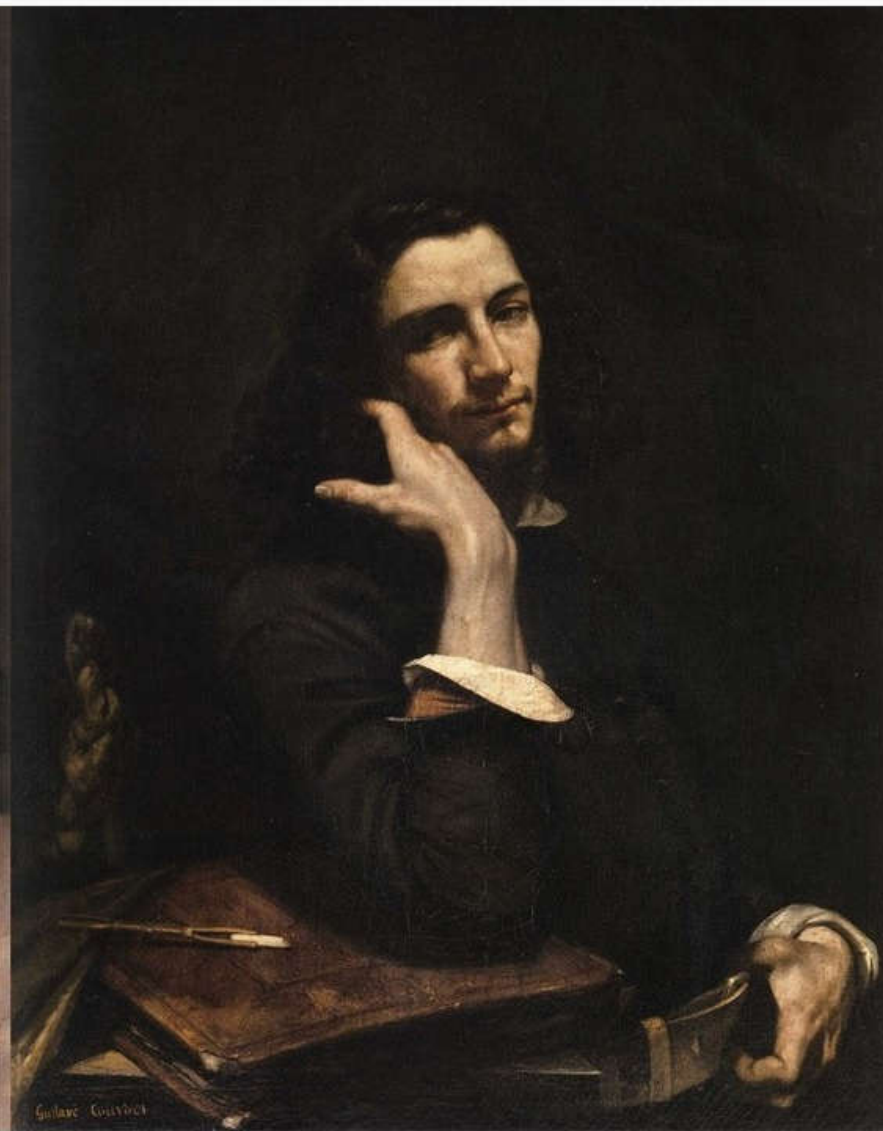
"Νέες κοπέλες του χωριού", 1851-52. Ελαιογραφία.
The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Henry Payne Bingham, 1940

Αυτοπροσωπογραφία με μαύρο σκύλο, 1842-44, ελαιογραφία,
Πετι Παλαίς, Παρίσι

Titien, l'homme au gant, 1520-23, musée du Louvre

Courbet, l'homme à la ceinture de cuir, 1845-46, 100 x 82 cm, musée d'Orsay

“Ο θάνατος του ελαφιού», 1866-1867, ελαιογραφία,
Μουσείο Ορσέ, Παρίσι

«Μετά το δείπνο στην Ορνάνς». 1848-49, ελαιογραφία, 195×257cm, palais des Beaux-arts, Lille

Ζαν-Φρανσουά Μιλέ
(Jean-Francois Millet)
1814-75.

«Πηγαίνοντας στη δουλειά», Φρ. Μιλέ, Glasgow Art Gallery

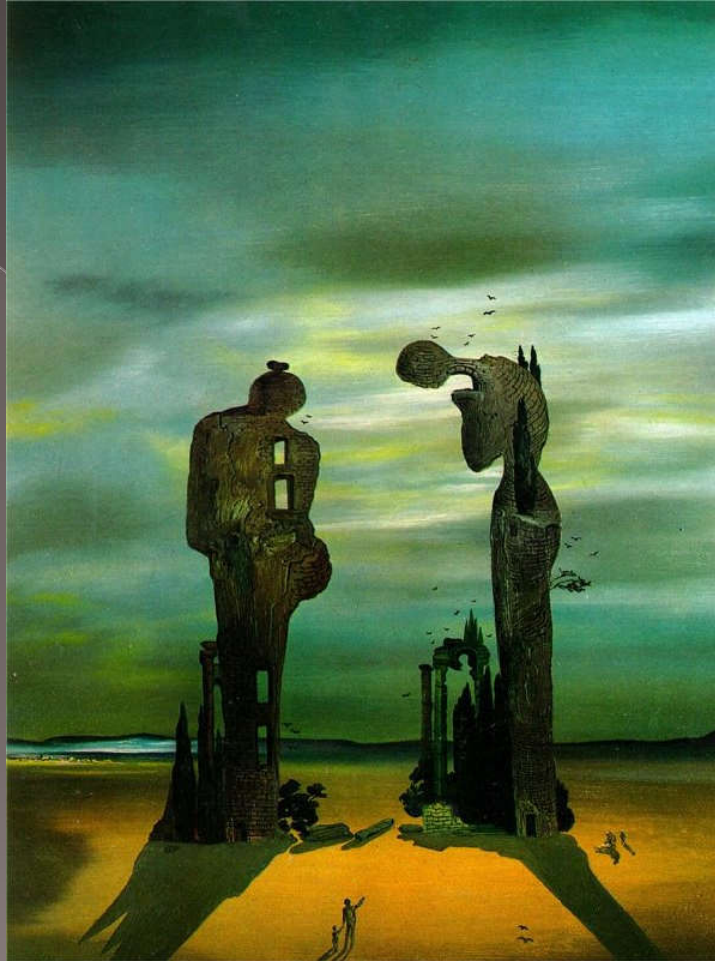
«Οι σταχομαζώχτρες», Φρ. Μιλέ, λάδι σε μουσαμά (0,84 x 1,12μ.)
Μουσείο Λούβρου, Παρίσι, 1857

Banksy, untitled, appropriation of Millet's "The Gleaners" mixed media.

«Η προσευχή» Φρ. Μιλέ, λάδι σε μουσαμά (66 x 55εκ.)
Musée d'Orsay, Paris, 1857-1859.

Archeological Reminiscence of Millet's "Angelus", 1933 by Dali

«Γυναίκα που ράβει στο φως της
λάμπας», Φρ. Μιλέ, λάδι σε
μουσαμά, 1870-72

«Μάθημα πλεξίματος», Φρ. Μιλέ, λάδι σε
μουσαμά, 1860, (41,5x 31,9 εκ.) Clark Art
Institute, Massachusetts

«Βοσκοπούλα με το κοπάδι της», Φρ. Μιλέ λάδι σε μουσαμά, (81x 101εκ.), 1863, Grand Palais - Musée d'Orsay, Paris,

Eduard Manet ρεαλιστής ζωγράφος

- Επηρέασε τους νεότερους καλλιτέχνες που ονομάστηκαν «ιμπρεσιονιστές»
- Ενάντιος στην ακαδημαϊκή τέχνη
- Το έργο του ήταν ένα «χαστούκι» για την ακαδημαϊκή τέχνη και τους κανόνες της
- Επηρεάζει και συνεργάζεται με τους ιμπρεσιονιστές (δεν εκθέτει όμως μαζί τους)
- Δεν χρησιμοποιεί την ιμπρεσιονιστική τεχνική παρά μόνον αργά στην καριέρα του μοιράζεται όμως τα θέματα και τα ενδιαφέροντά τους

Εντουάρ Μανέ (1832-1883)

Eduard Manet, *Μουσική στους κήπους του Κεραμεικού*,
1862, λάδι σε καμβά, Εθν.Πινακ.Λονδίνο

- Απο τα πρώτα έργα του Μανέ που απεικονίζεται η μοντέρνα ζωή της πόλης
- Η ορχήστρα παίζει και ο κόσμος έχει μαζευτεί να ακούσει μουσική
- Στο έργο συμπεριέλαβε τα πορτραίτα φίλων και της οικογένειάς του

Ed. Manet, Ολυμπία, 1863 (Salon του 1865), Παρίσι, Λούβρο

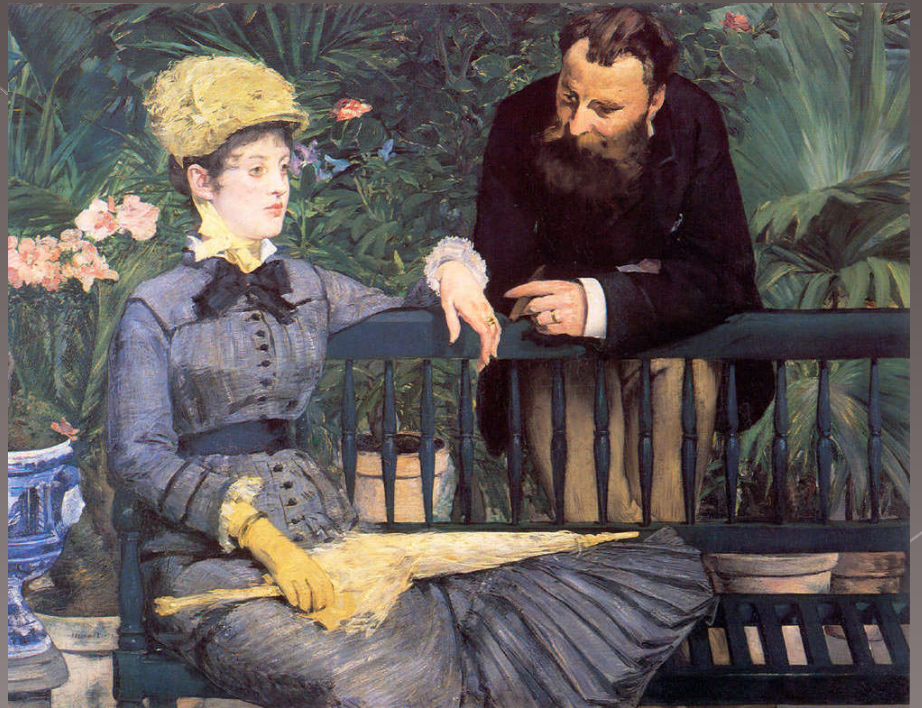

Al. Cabanel, Η γέννηση της Αφροδίτης, Salon 1863, Παρίσι, Musee d'Orsay

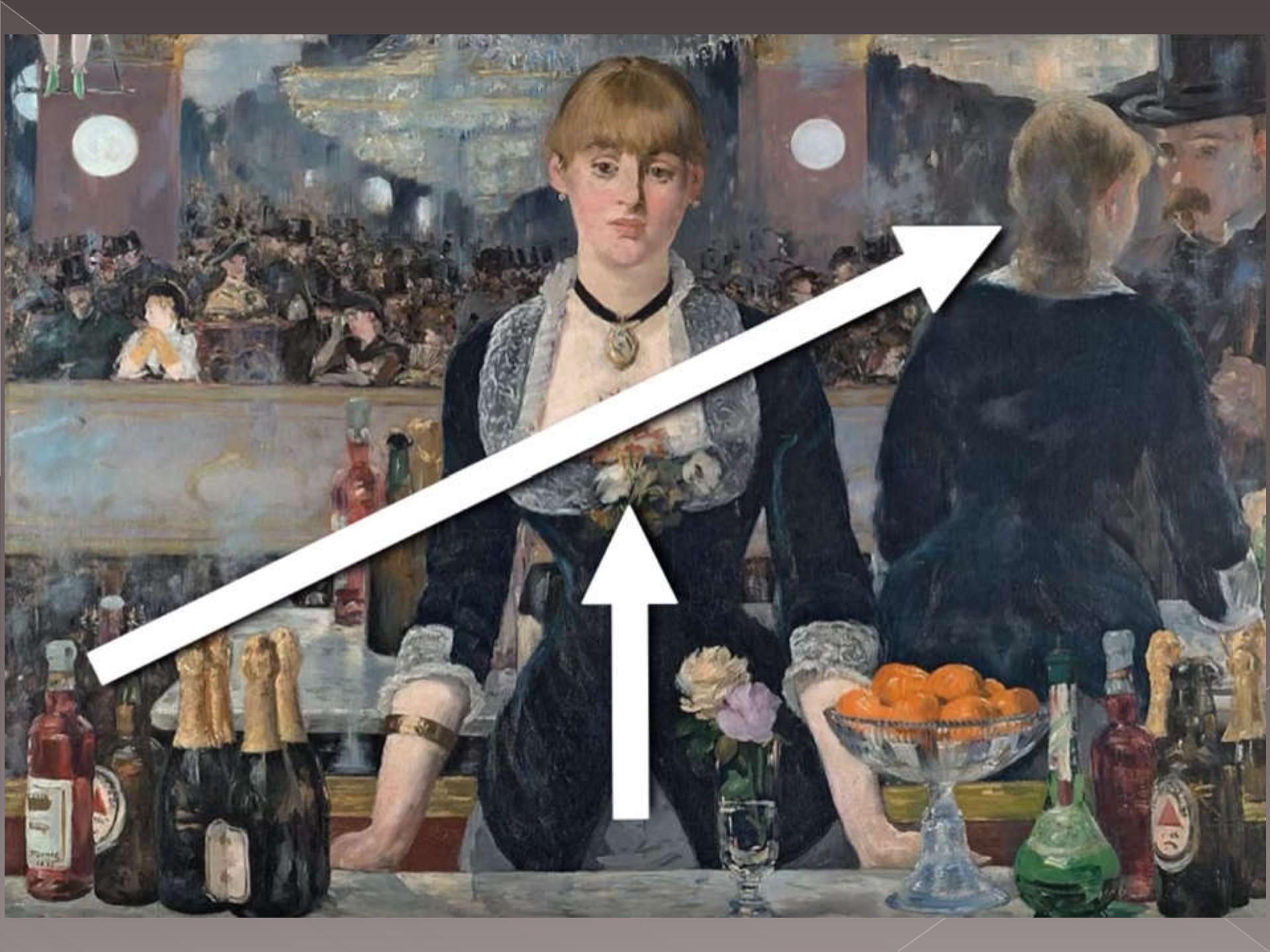
Eduard Manet, *Εμφύλιος Πόλεμος*, 1871,
Λιθογραφία

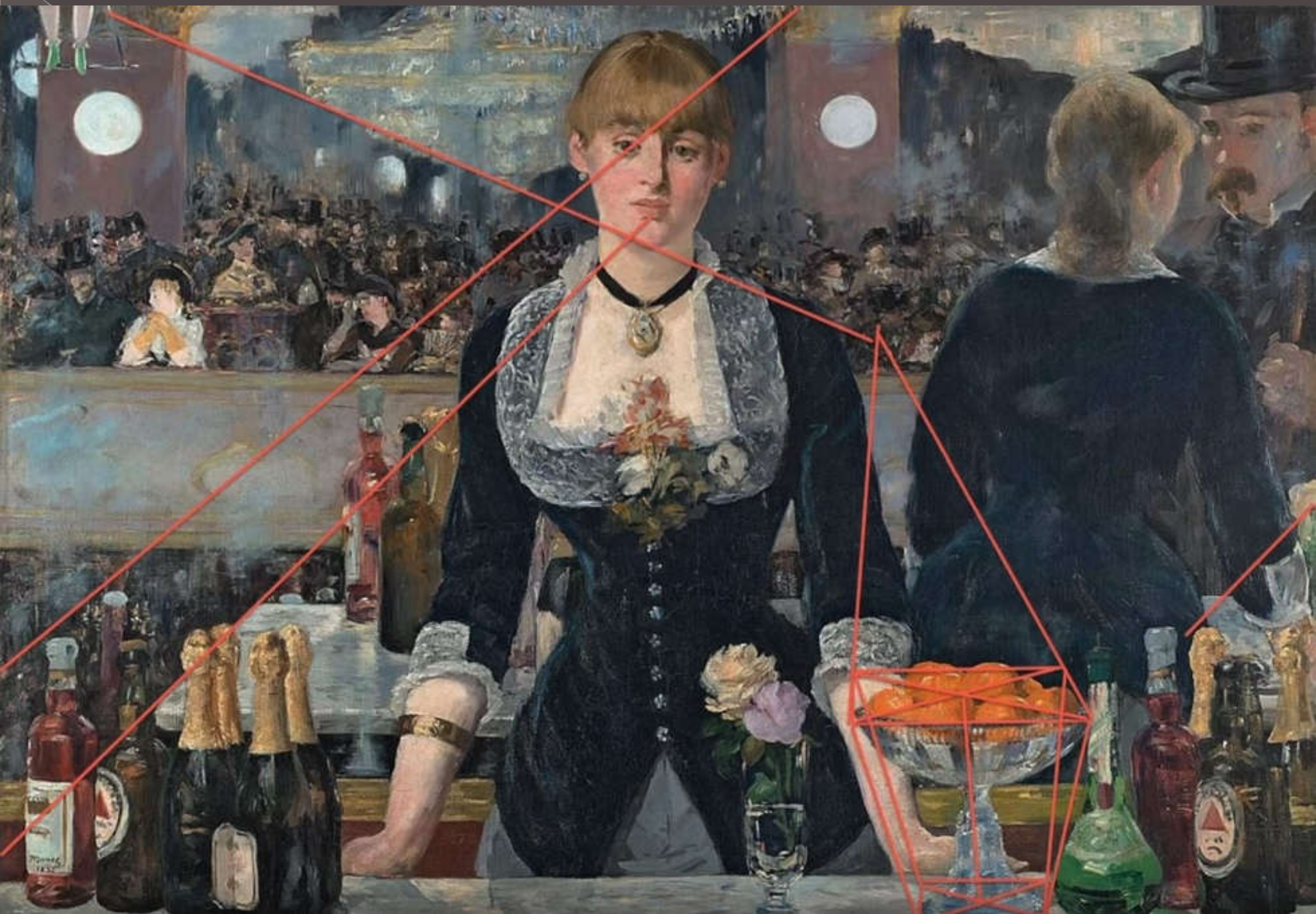

«Ένα μπαρ στα Folies-Bergere» (1881-82), ελαιογραφία, *The Courtauld Institute Galleries, London*

«Γεύμα στη χλόη», 1863, ελαιογραφία, Μουσείο Ορσέ, Παρίσι

