

Cours 5

Le Réalisme en Littérature et peinture

Définition

Le **réalisme** est un mouvement artistique apparu au milieu du XIXe siècle en réaction aux représentations idéalisées et romantiques du monde dans l'art. Il cherche à représenter le monde tel qu'il est, dans toute sa réalité crue et parfois désagréable. Dans cet article, nous nous pencherons sur les origines du réalisme, ses principales caractéristiques et son impact sur le monde de l'art.

Contexte historique et artistique du mouvement

Le réalisme est un **mouvement artistique** qui s'est développé en France au XIXe siècle, principalement dans la peinture, mais également dans la littérature et la sculpture. Le mouvement est né en réaction à l'esthétique néoclassique et romantique dominante à l'époque, qui prônait des idéaux esthétiques, des thèmes mythologiques et une représentation idéalisée de la réalité.

Le réalisme est apparu dans le contexte social et politique de l'époque, marqué par les changements économiques et sociaux de la révolution industrielle, la montée du capitalisme, les luttes sociales et politiques, et la diffusion de la photographie. Les artistes réalistes ont cherché à **représenter la vie quotidienne**, la classe ouvrière et les milieux populaires, en adoptant une approche scientifique de l'observation et de la représentation de la réalité.

Le mouvement a été influencé par des précurseurs tels que les peintres hollandais du XVIIe siècle, tels que **Rembrandt**, ainsi que par les peintres espagnols tels que Francisco de Goya, qui ont tous deux cherché à représenter des sujets du quotidien et à capturer la vérité de la condition humaine. Le réalisme a également été influencé par les théories de la pensée critique et du positivisme, qui cherchaient à appliquer une méthode scientifique à l'observation de la réalité.

Le mouvement a été lancé en 1855 lors de l'exposition universelle de Paris, où Gustave Courbet a présenté son œuvre intitulée "*L'Atelier du peintre*". Cette exposition a provoqué une controverse car elle a remis en question les conventions artistiques de l'époque et a critiqué la représentation idéalisée de la réalité. Le réalisme a ainsi inauguré

une nouvelle ère dans l'**histoire de l'art**, caractérisée par la représentation de la réalité telle qu'elle est, sans idéalisation ni embellissement.

Le Réalisme en littérature

Ce mouvement s'est exprimé sans conteste par le roman.

Le roman réaliste est un genre littéraire qui a émergé au XIXe siècle et qui s'est développé principalement en France et qui cherchait à représenter fidèlement la réalité sociale, culturelle et politique de l'époque. Voici quelques-unes des principales caractéristiques du roman réaliste.

Caractéristiques du roman réaliste

1. **La représentation de la réalité** : Le roman réaliste cherche à représenter fidèlement la vie telle qu'elle est réellement. Les écrivains réalistes s'efforcent d'observer et de décrire les détails de la vie quotidienne, de la culture, des coutumes et des relations sociales.
2. **Le personnage** : Le personnage principal est souvent un individu ordinaire plutôt qu'un héros ou une figure mythique. Les écrivains réalistes dépeignent souvent des personnages complexes et nuancés, qui ont des défauts et des qualités.
3. **La critique sociale** : Le roman réaliste porte souvent un regard critique sur la société et ses institutions. Les écrivains réalistes se concentrent sur les questions sociales telles que la pauvreté, la corruption, la classe sociale et la justice.
4. **Le style d'écriture** : Le style d'écriture est généralement simple et direct. Les écrivains réalistes cherchent à éviter les artifices et les ornements de style qui pourraient obscurcir leur message.
5. **L'importance du contexte historique** : Le roman réaliste est souvent ancré dans un contexte historique spécifique. Les écrivains réalistes cherchent à capturer les conditions de vie et les préoccupations sociales de leur époque.
6. **La primauté du réel sur l'imaginaire** : Le roman réaliste privilégie la réalité

Les écrivains liés au mouvement réaliste

Certains des écrivains les plus connus liés à ce mouvement sont :

1. **Honoré de Balzac** - Balzac est considéré comme l'un des piliers du réalisme. Son œuvre la plus connue est "La Comédie Humaine", une série de romans qui dépeignent la société française de son époque.
2. **Gustave Flaubert** - Flaubert est célèbre pour son roman "Madame Bovary", qui décrit les aspirations et les frustrations d'une femme de la classe moyenne française de l'époque.
3. **Émile Zola** - Zola est souvent considéré comme le chef de file du naturalisme, une branche du réalisme qui cherchait à décrire les comportements humains en termes

scientifiques. Son œuvre la plus connue est peut-être "Les Rougon-Macquart", une série de romans qui décrivent la vie d'une famille sur plusieurs générations.

4. **Guy de Maupassant** - Maupassant était un écrivain français prolifique qui a écrit des nouvelles et des romans dans le style réaliste. Il est peut-être le plus connu pour sa nouvelle "La Parure".
5. **Stendhal** - Stendhal était un écrivain français du début du 19ème siècle. Son œuvre la plus connue est "Le Rouge et le Noir", qui décrit la vie d'un jeune homme ambitieux dans la société française de l'époque.

Ces écrivains ont tous cherché à représenter fidèlement la réalité de leur époque, et ont contribué à établir le mouvement réaliste en littérature.

François-Louis Français - Peintre réaliste français - Fouilles à Pompéi

Le Réalisme en peinture

Les caractéristiques du réalisme EN PEINTURE

- **Recherche de la vérité et de la réalité**

L'une des principales caractéristiques du réalisme en peinture est la recherche de la vérité et de la réalité. Les artistes réalistes ont cherché à représenter le monde tel qu'il est, **sans embellissement ni idéalisation**. Ils ont adopté une approche scientifique de l'observation de la réalité, en s'appuyant sur des techniques de représentation précises et détaillées.

- **Préférence pour les sujets du quotidien et les scènes de la vie réelle**

L'une des caractéristiques les plus marquantes du mouvement réaliste est sa préférence pour les sujets du quotidien et les scènes de la vie réelle. Les artistes réalistes ont cherché à représenter des sujets de la vie courante, tels que des **scènes de travail**, des paysages urbains ou ruraux, des portraits de personnes ordinaires, des scènes de la vie domestique, des moments de loisirs, et même des sujets sociaux ou politiques.

Les **artistes réalistes** ont voulu montrer la vie telle qu'elle est réellement, sans idéalisation ni embellissement. Ils ont voulu montrer la beauté et l'intérêt des aspects les plus simples et les plus modestes de la vie, en les rendant aussi précis et détaillés que possible.

Cette attention aux détails et cette recherche de la vie réelle ont permis aux artistes réalistes de créer des œuvres d'un grand réalisme et d'une grande beauté, qui ont eu un impact important sur l'histoire de l'art. Les œuvres des artistes réalistes ont également contribué à la reconnaissance de la **valeur esthétique** de sujets jusque-là considérés comme mineurs, tels que les paysages urbains, les scènes de travail ou les portraits de personnes ordinaires.

François-Louis Français - Musique Champêtre

- **Refus des idéaux esthétiques et des conventions académiques**

Le mouvement réaliste en peinture s'est caractérisé par un refus des idéaux esthétiques et des conventions académiques de l'époque. Les artistes réalistes ont cherché à s'affranchir des règles de la peinture académique, qui prônait des **sujets idéalisés**, des compositions symétriques et des techniques de représentation idéalisées.

Les artistes réalistes ont refusé de peindre des sujets mythologiques ou historiques, préférant les scènes de la vie quotidienne et les **portraits de personnes ordinaires**. Ils ont également rejeté les conventions de composition académique, préférant des compositions asymétriques et des angles de vue inhabituels.

Ce rejet des idéaux esthétiques et des conventions académiques a permis aux artistes réalistes d'explorer de nouveaux territoires dans la **représentation artistique**, en remettant en question les normes esthétiques en vigueur et en mettant en avant la beauté et l'intérêt des aspects les plus modestes de la vie quotidienne. Cette remise en cause a eu un impact important sur l'histoire de l'art, en ouvrant la voie à de nouveaux mouvements artistiques, tels que l'impressionnisme, le naturalisme et le symbolisme.

Archer Janet - The Skipping Rope

- **Attention portée aux détails et à la technique**

Le mouvement réaliste en peinture se caractérise également par une grande attention portée aux détails et à la technique. Les artistes réalistes cherchaient à représenter la réalité avec la plus **grande précision** possible, en utilisant des techniques de peinture qui leur permettaient de reproduire fidèlement les textures, les couleurs et les formes des objets.

Pour ce faire, les artistes réalistes ont souvent **travaillé en plein air**, afin de capturer la lumière naturelle et les nuances de couleur. Ils ont également étudié de près les objets qu'ils représentaient, afin de saisir tous les détails de leur texture et de leur forme. Certains artistes réalisaient même des croquis et des études préliminaires avant de commencer leur peinture, afin de s'assurer d'une grande précision dans la composition finale.

Au niveau technique, les artistes réalistes ont utilisé des techniques de peinture minutieuses et précises, telles que la peinture à l'huile, qui leur permettaient de créer des effets de lumière et de texture très réalistes. Ils ont également expérimenté avec de nouvelles techniques, telles que l'**utilisation de la photographie** pour aider à la composition de leurs tableaux.

Cette attention aux détails et à la technique a permis aux artistes réalistes de créer des œuvres d'un **réalisme saisissant**, qui ont souvent été considérées comme des documents historiques de la vie de l'époque.

Les grands artistes du réalisme

Gustave Courbet, le fondateur du mouvement

Gustave Courbet est souvent considéré comme le **fondateur du mouvement réaliste** en peinture. Né en 1819 à Ornans, en France, Courbet a grandi dans une famille de riches propriétaires terriens. Il a étudié la peinture à Paris, où il a été influencé par les œuvres de Caravaggio, Rembrandt et Velázquez, ainsi que par les artistes romantiques français tels que Delacroix.

Courbet a rapidement développé un style unique, caractérisé par son attention aux détails et sa représentation réaliste des sujets. En 1855, il a présenté un certain nombre de ses œuvres au Salon, l'exposition d'art officielle de la France, mais il a été refusé.

En réponse, **Gustave Courbet** a organisé sa propre exposition indépendante, qu'il a appelée le "*Salon des Refusés*". Cette exposition a attiré l'attention de la presse et du public, et a lancé la carrière de Courbet en tant que leader du mouvement réaliste.

Les **peintures de Courbet** ont souvent été critiquées pour leur réalisme cru et leur représentation de sujets considérés comme impopulaires ou choquants, tels que des paysans, des travailleurs, des prostituées et des cadavres. Cependant, ses œuvres ont également été louées pour leur précision technique et leur capacité à capturer la réalité telle qu'elle est.

Courbet a continué à produire des œuvres dans le style réaliste tout au long de sa carrière, jusqu'à sa mort en 1877. Ses contributions au mouvement ont inspiré de nombreux autres artistes à explorer les thèmes de la vie quotidienne et à repousser les limites de la représentation artistique.

Gustave Courbet - Les Casseurs de pierres

Jean-François Millet, spécialisé dans la représentation des paysans et des travailleurs agricoles

Jean-François Millet était un artiste français qui a également contribué de manière significative au mouvement réaliste en peinture. Né en 1814 à Gruchy, en Normandie, Millet a grandi dans une famille de paysans. Cette expérience a profondément influencé

son travail, qui se concentre souvent sur la **représentation des paysans** et des travailleurs agricoles.

Comme Courbet, **Millet** a été refusé au Salon plusieurs fois avant de connaître le succès. En 1850, il a présenté son œuvre "*Les Glaneuses*" au Salon, qui a été largement acclamée. La peinture représente trois femmes ramassant des épis de blé dans un champ, une scène qui a été saluée pour sa représentation réaliste de la vie rurale.

Jean-François Millet a continué à produire des peintures qui se concentrent sur la vie quotidienne des paysans et des travailleurs agricoles, utilisant une palette sombre et un style de peinture réaliste pour créer des **images puissantes et émouvantes**. Ses peintures montrent souvent les travailleurs dans des conditions difficiles, travaillant dur dans les champs ou dans les granges, mais elles sont également pleines de compassion et de dignité pour les personnes représentées.

Millet a également travaillé avec Courbet pour fonder le mouvement réaliste, et a été salué comme l'un des principaux artistes du mouvement. Son influence sur la peinture réaliste a été profonde, inspirant d'autres artistes à se concentrer sur les sujets de la vie quotidienne et à utiliser le réalisme pour créer des images d'une grande puissance et d'une grande **émotion**.

Jean-François Millet - Les Planteurs de pommes de terre

Honoré Daumier, caricaturiste et peintre engagé dans la dénonciation des injustices sociales

Honoré Daumier était un artiste français qui a contribué de manière significative au mouvement réaliste en tant que **caricaturiste, graveur et peintre**. Né en 1808 à

Marseille, Daumier a été formé comme lithographe et a travaillé pour plusieurs journaux et magazines, créant des caricatures politiques et sociales.

Daumier était connu pour sa critique sociale acerbe et son engagement dans la dénonciation des **injustices sociales** de son époque. Il a souvent représenté les pauvres et les travailleurs, ainsi que les politiciens et les hommes d'affaires corrompus.

En plus de son travail de caricaturiste, Daumier a également produit de nombreuses peintures qui se concentrent sur les sujets de la vie quotidienne. Ses peintures étaient souvent sombres et mélancoliques, représentant des **personnes pauvres** et des travailleurs dans des conditions difficiles.

En 1848, Daumier a été emprisonné pour avoir produit une caricature critiquant le roi Louis-Philippe. Cette expérience a renforcé son engagement dans la critique sociale et politique, et il a continué à utiliser son art pour dénoncer les injustices tout au long de sa carrière.

Honoré Daumier a été salué comme l'un des principaux artistes du mouvement réaliste en raison de sa capacité à utiliser la satire et la critique sociale pour créer des images puissantes et engageantes. Son travail a inspiré de nombreux autres artistes à utiliser l'art comme moyen de dénoncer les injustices sociales et politiques de leur époque.

Honoré Daumier - Le Wagon de troisième classe

Édouard Manet, considéré comme le précurseur de l'impressionnisme

Édouard Manet était un artiste français qui a également joué un rôle important dans le **mouvement réaliste**. Né en 1832 à Paris, Manet a étudié avec des artistes académiques, mais a rapidement abandonné leur style conventionnel pour adopter un style plus réaliste et moderne.

Manet a été fortement influencé par les œuvres de Velázquez et de Goya, ainsi que par les peintres réalistes tels que Courbet et Millet. Sa peinture "*Le déjeuner sur l'herbe*", présentée au Salon de 1863, a provoqué un scandale en raison de son sujet jugé choquant à l'époque : deux hommes habillés et une femme nue dans un paysage de campagne.

Édouard Manet a continué à produire des peintures qui défient les conventions artistiques et sociales de son époque, utilisant une palette audacieuse et une **technique de peinture** en aplats pour créer des images puissantes et modernes. Il a également été un important innovateur dans la technique de la peinture à l'huile, expérimentant avec des coups de pinceau plus lâches et des contrastes de couleur plus audacieux.

Bien que Manet ne soit pas considéré comme un artiste impressionniste à part entière, son travail a été considéré comme un précurseur de ce mouvement. Ses peintures ont influencé de nombreux artistes impressionnistes, notamment par son traitement de la lumière et de la couleur, ainsi que par son refus des conventions académiques.

Édouard Manet - Le Vieux Musicien

Cours 6

Les courants artistiques qui ont influencé le réalisme

Le néoclassicisme et le romantisme

Le néoclassicisme et le romantisme sont deux mouvements artistiques importants qui ont précédé le mouvement réaliste.

Le **néoclassicisme** était un mouvement artistique et culturel qui s'est développé à la fin du XVIIIe siècle en réaction au style rococo. Il cherchait à réhabiliter les valeurs classiques de l'Antiquité grecque et romaine, en les adaptant aux goûts et aux idéaux de l'époque. Les artistes néoclassiques ont cherché à créer des œuvres d'art qui étaient à la fois belles et moralement édifiantes, mettant l'accent sur la simplicité, la clarté et l'ordre.

Le **romantisme**, quant à lui, est apparu à la fin du XVIIIe siècle et a duré jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il était caractérisé par une forte émotion, une imagination vive et une sensibilité à la nature et aux sentiments humains. Les artistes romantiques cherchaient à explorer des thèmes tels que l'amour, la passion, la mort, la nature et le surnaturel. Les œuvres romantiques étaient souvent dramatiques et émouvantes, mettant l'accent sur la couleur et le mouvement.

Le mouvement réaliste s'est développé en **réaction à ces mouvements**, en rejetant leur accent sur la beauté idéalisée et en se concentrant plutôt sur la représentation de la vie telle qu'elle était réellement. Les artistes réalistes ont cherché à représenter le monde tel qu'ils le voyaient, en utilisant des techniques de peinture précises et une attention aux détails pour créer des images fidèles de la vie quotidienne.

La photographie, qui a permis de fixer la réalité avec précision

L'invention de la **photographie** a joué un rôle important dans le développement du mouvement réaliste. Avant l'arrivée de la photographie, les artistes devaient travailler à partir d'esquisses, de croquis et de leur mémoire pour créer des images de la vie réelle. La photographie a offert une alternative précise et fidèle pour capturer la réalité telle qu'elle était.

Les photographes ont commencé à documenter la vie quotidienne dès le début du XIXe siècle, capturant des scènes de la vie urbaine et rurale, ainsi que des portraits de

personnes ordinaires. La photographie a permis aux artistes réalistes de **travailler à partir d'images précises** et détaillées pour créer des peintures et des dessins réalistes. Ils ont utilisé les photographies comme référence pour créer des compositions précises et des effets de lumière et d'ombre réalistes.

Cependant, l'arrivée de la photographie a également entraîné des critiques du **mouvement réaliste**. Certains artistes et critiques ont estimé que les images photographiques étaient trop fidèles à la réalité et manquaient d'émotion et de créativité. Les artistes réalistes ont donc dû chercher des moyens de donner une dimension artistique à leurs œuvres malgré leur précision et leur exactitude. Certains ont donc choisi des sujets plus dramatiques, tandis que d'autres ont expérimenté avec des techniques de peinture et de dessin pour ajouter de la texture et de la profondeur à leurs images.

L'héritage du réalisme

Influence sur les mouvements artistiques postérieurs, comme l'impressionnisme, le naturalisme ou le symbolisme

Le mouvement réaliste a eu une influence significative sur les mouvements artistiques postérieurs, tels que l'impressionnisme, le naturalisme et le symbolisme.

L'**impressionnisme**, par exemple, s'est développé à la fin du XIXe siècle et a été influencé par la précision des images réalistes. Les artistes impressionnistes ont cherché à capturer la lumière et l'atmosphère dans leurs œuvres, en utilisant des techniques de peinture et de dessin pour créer des effets de lumière et de mouvement. Les impressionnistes ont également choisi des **sujets du quotidien**, tels que les paysages, les scènes urbaines et les portraits, qui étaient similaires à ceux choisis par les artistes réalistes.

Le **naturalisme**, quant à lui, s'est développé à la fin du XIXe siècle et a également été influencé par le réalisme. Les artistes naturalistes ont cherché à représenter le monde tel qu'il était réellement, en utilisant des techniques de peinture et de dessin pour créer des images fidèles et précises de la nature et de la vie humaine.

Le **symbolisme**, en revanche, s'est développé au tournant du XXe siècle et a été influencé par le réalisme dans son rejet des idéaux académiques. Les artistes symbolistes ont cherché à représenter les aspects les plus profonds et les plus mystérieux de la vie humaine, en utilisant des symboles et des métaphores pour exprimer des émotions et des idées abstraites.

Gustave Courbet - Les Demoiselles de village

Impact sur l'évolution de la représentation de la réalité dans la culture visuelle contemporaine

Le mouvement réaliste a eu un impact durable sur l'évolution de la représentation de la réalité dans la culture visuelle contemporaine. Les artistes, les cinéastes, les photographes

et les créateurs de médias numériques continuent de s'inspirer des techniques, des styles et des thèmes développés par les **artistes réalistes**.

Par exemple, la photographie contemporaine continue d'adopter une approche réaliste de la **représentation du monde**, cherchant à capturer la réalité telle qu'elle est, sans embellissement ni distorsion. Les techniques de traitement numérique permettent cependant d'ajouter des effets spéciaux et des retouches pour ajouter de la dramaturgie et de la profondeur.

De même, les films contemporains cherchent souvent à capturer des **scènes de la vie réelle**, en utilisant des techniques de mise en scène et de tournage pour créer un effet de réalisme. Les séries documentaires et les reportages d'actualité sont un exemple clair de cette tendance, cherchant à représenter le monde tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités.

Enfin, les médias numériques, tels que les jeux vidéo, les applications mobiles et les plateformes de médias sociaux, continuent également d'adopter des **approches réalistes** pour représenter le monde. Les environnements virtuels, les personnages et les objets sont souvent conçus pour ressembler le plus possible à leur équivalent réel, afin de faciliter l'immersion du spectateur dans le monde virtuel.

Conclusion

Le **réalisme** est un mouvement artistique novateur qui cherche à représenter le monde tel qu'il est. En rejetant l'idéalisation et le romantisme, les artistes réalistes ont pu créer un nouveau style d'art à la fois réaliste et socialement conscient. Le réalisme a ouvert la voie à d'autres mouvements artistiques et a eu un impact significatif sur la société dans son ensemble.