Тема. Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами ХІХ ст.

Мета. Дати поняття про реалізм та етапи його формування; охарактеризувати ознаки реалізму як літературного напряму, його взаємодію з іншими напрямами в літературі.

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Ознайомтеся з навчальним матеріалом.

Дев’‎ятнадцяте століття — одна з найцікавіших і найяскравіших сторінок у розвитку літератури світу: наприклад, реалізм як літературний напрям (особливо у прозі) розквітнув саме в середині цього століття. Письменники-реалісти вивчали мотиви поведінки та приватне життя різних людей, для того щоб зображати це життя об’‎єктивно й неупереджено, показуючи як позитивні, так і негативні його ознаки, порушуючи у своїх творах «низькі» та «брудні» теми — гроші, злочини, аморальні вчинки. Одним із найважливіших принципів реалістичного мистецтва є показ літературного героя в тісному зв’‎язку з оточенням, яке впливає на формування його характеру. Ретельно аналізуючи дійсність, різну соціальну поведінку, митці-реалісти створювали типи— узагальнені образи людей, характерні для певної групи суспільства чи соціальної групи. Сьогодні ми спробуємо з’‎ясувати історію виникнення цього літературно-мистецького напряму та визначити його характерні ознаки.

Своїх класичних форм реалізм набув у Франції у 1830-ті рр., а згодом поширився рештою країн Європи. Сам термін реалізм з’‎явився значно пізніше, ніж саме явище: уперше його застосували маловідомі французькі письменники Шанфльорі та Л. Е. Е. Дюранті, утверджуючи принципи реалізму в збірці «Реалізм» (1857) та однойменному журналі (1850-1857).

Теоретично обґрунтували новий напрям Стендаль (у трактаті «Расін і Шекспір») та О. де Бальзак (у передмові до «Людської комедії»).

На формування реалістичного світогляду вплинули філософія позитивізму, розвиток природничих і суспільних наук (економіки, соціології, психології).

У творах деяких письменників романтизм і реалізм тісно переплетено (наприклад, в «Айвенго» Вальтера Скотта гармонійно співіснують фольклорні елементи, інтерес до Середньовіччя, романтичні сюжет і герої та водночас конкретно-історичний підхід до зображуваного).

Буржуазне суспільство потребувало інших форм художнього мислення і вираження, що зумовило перехід літератури в середині XIX ст. від романтизму до реалізму. Тепер письменники зосередили увагу на зображенні різних сфер буржуазного побуту, що породжував інший менталітет і вимагав іншого, реалістичного художнього вираження. Тому в європейських літературах XIX ст. поряд із романтизмом як художньою системою великого значення набуває реалізм: хоча деякий час ці течії розвивалися паралельно, проте романтизм домінував у першій половині століття, а реалізм — у другій.

Золота доба багатосторінкової прози XIX ст. відбилася в соціально-психологічному, історичному, автобіографічному, філософському та інших реалістичних романах. Принципи реалізму, звісно, не поділяли романтичного захоплення культом уяви, фольклором, історією та природою, звернення до надприродного й фантастичного, але відмежуватися взагалі від цього не могли, адже в житті завжди присутнє щось незбагненне й таємниче.

Реалізм збагатив різноманітні стилі, одним із яких наприкінці XIX ст. став натуралізм (Еміль Золя). Натуралісти вважали, що витвір мистецтва має бути справжнім «людським документом» — вичерпним описом того чи іншого суспільного явища. Доля персонажів, їхня психологія залежать від спадковості (життєвий шлях, характер героя обумовлені його генами, спадковістю), середовища (персонаж є продуктом середовища, у якому формувався) й історичного часу. Натуралісти позбулися заборони на багато тем, які доти не заведено було описувати в літературі.

Ще в 1850-ті рр. у Великій Британії та Франції поширився естетизм («парнасці» Д. Ґ. Россетті, Дж. Рьоскін, В. Х. Пейтер та ін.). Письменники-естети проголосили красу головною цінністю, писали лише про вишукане, досконале, прекрасне і навіть вважали, що краса є вищою за мораль (найяскравіший представник — Оскар Уайльд).

У 1870-1880-ті рр. у деяких країнах набув поширення неоромантизм — повернення письменників до таких романтичних образів, як сильна самотня особистість, а також до тем екзотичних країн, пригод, таємниць (найяскравіші представники — Р. Л. Стівенсон, Р. Кіплінґ, Е. Ростан та ін.). Автори неоромантичних творів багато чого запозичили у реалізму (наприклад, мистецтво психологічного аналізування у зв’‎язку з оточенням).

2. Опрацюйте матеріал підручника з теми.

3. Словникова робота.

* Реалізм (латин. realis — речовий, дійсний) — літературно- мистецький напрям, який полягає у всебічному відображенні взаємин людини й середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування особистості. Тип художнього пізнання світу — правдиве, об’‎єктивне відображення дійсності засобами того чи іншого мистецтва.

* Позитивізм (латин. positivus — позитивний) — напрям філософії, у якому єдиним джерелом знань вважали конкретні науки. Виник у Франції у 1830-ті рр. Його започаткував французький філософ і соціолог Оґюст Конт.

Позитивісти не визнавали абстрактних теоретичних міркувань, вважаючи неможливим за їхньої допомоги відображати справжнє життя. Своєю філософією вони оголосили конкретні науки, що спиралися на досвід людини.

* Натуралізм (латин. natura — природа) — назва течії в європейській літературі та мистецтві, що виникла в 1870-ті рр. й особливо поширилася в 1880-1890-ті.

* Метод — художній метод, в основі якого лежить принцип життєвої правди в змалюванні соціального середовища, побуту, суспільних відносин і типів людських характерів.

Іноді реалізм ХІХ ст. називають «класичним реалізмом» або «критичним реалізмом». Першим теоретиком реалізму вважається художник Ж.-Д.-Г. Курбе, який обґрунтував програмові засади цього напряму.

4. Робота з таблицею «Історичні умови та провідні ідеї реалізму»(записати у зошит).

Час і місце виникнення	Починаючи з 30-х pp. XIX ст. набуває розвитку у Франції, а згодом в інших європейських літературах
Причини виникнення	Реалістичний напрям виник як заперечення художніх принципів романтизму
Чим характеризується епоха	Наполеонівські війни; громадянська війна в США; об’‎єднання Германії; розвиток капіталізму; жорстка ринкова боротьба; соціально-демократичні рухи; знакові відкриття в природознавстві; розвиток науково-технічного прогресу
Основні ідеї	Основною для реалізму стає проблема взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування духовного світу (характеру.) особистості. На перше місце в літературі висувається типізація дійсності, що утверджується як універсальний спосіб художнього узагальнення
Характерні ознаки	Зв’‎язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.
Жанрові особливості	Соціально-психологічний роман, повість, новела, цикли романів, соціально-побутовий роман, історичний роман, роман-епопея
Представники реалізму	Література — О. де Бальзак (Франція), Ч. Діккенс (Англія), Панас Мирний (Україна); живопис — Ж.-Д.- Г. Курбе, Ф. Мілле, М. Пимоненко; музика — Дж. Верді.

Приблизно в 1830-1850 рр. у літературі склалася ситуація своєрідного «естетичного двовладдя», тобто співіснування двох художніх напрямів — романтизму й реалізму. Згодом романтизм та реалізм розвивалися послідовно, іноді — паралельно, а іноді вони переплітались.

5. Порівняйте характерні ознаки романтизму та реалізму.

Романтизм

-Зображення виняткового героя у виняткових обставинах

-Авторське сприйняття дійсності

-Самоцінність особистості, підкреслена незалежність її від суспільства, умов і місця існування

-Суб’‎єктивність автора, вираз його ставлення до світу, ліризм

-Змалювання героя однією-двома яскравими, характерними, опуклими рисами, фрагментарно

-Нерозв’‎язність конфлікту, неможливість або умовний характер успішного результату

Реалізм

-Зображення типового героя в типових обставинах

- Відтворення дійсності, її правдоподібне зображення

- Зображення людини в різноманітних соціально-побутових і психологічних зв’‎язках із навколишнім світом

-Прагнення автора до об’‎єктивності

-Створення характеру героя як багатогранного, неоднозначного, внутрішньо суперечливого

- Вирішення конфлікту і благополучний результат досяжні

6. Переглянути відео за посиланням:

<https://youtube.com/watch?v=JKTXJ8gE3Io&feature=shared>

[https://youtu.be/Ov16IUZNLLU?si=L7YPnOECHJF9zK](https://youtu.be/Ov16IUZNLLU?si=L7YPnOECHJF9zKhh)

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

*Опрацювати статтю підручника, конспект.

*Прочитати. Бальзак. " Гобсек".

* Повторити стор. 6-7; конспект. Літературні жанри і стилі.