

Réalisme

Période : vers 1848 – vers 1880

Jean-François MILLET, *Les Glaneuses*, 1857, 83,5 × 111 cm, Musée d'Orsay

Introduction

Le Réalisme est un mouvement artistique apparu en France au milieu du 19e siècle. En rupture avec le Romantisme et l'idéalisation académique, il propose une représentation fidèle de la réalité sociale, du travail, de la vie quotidienne et des transformations de la société industrielle. Les artistes réalistes choisissent des sujets ordinaires, jusque-là considérés comme indignes de la grande peinture, et leur accordent la même dignité que les sujets historiques ou religieux.

Concept / problématique

Comment représenter le monde tel qu'il est, sans idéalisation ni héroïsation, tout en témoignant des réalités sociales, politiques et humaines de son époque ?

Principales idées

- Observation directe de la réalité.
- Rejet de l'idéalisation académique (pour la vérité).

- Représentation des classes populaires et du monde du travail.
- Engagement social et politique.
- Importance du quotidien comme sujet artistique.

Caractéristiques

- Figures grandeur nature.
- Composition sobre et monumentale.
- Palette sobre et naturaliste.
- Représentation précise des paysages, des métiers et de la vie rurale ou urbaine.
- Refus des effets dramatiques et des sujets mythologiques.

Contexte historique et culturel

Le mouvement se développe dans le contexte de la Révolution de 1848, de l'industrialisation et des profondes mutations économiques et sociales du 19e siècle. Les artistes s'intéressent aux conditions de vie des ouvriers, des paysans et de la bourgeoisie naissante. Le terme « Réalisme » est revendiqué par Gustave Courbet lors de son exposition du Pavillon du Réalisme en 1855. Le Réalisme accompagne également l'essor de la photographie, qui influence le regard porté sur le réel.

Précurseurs

Diego VELÁZQUEZ, les peintres hollandais du 17e siècle, Francisco de GOYA, Théodore ROUSSEAU et l'École de Barbizon.

Artistes majeurs

Gustave COURBET, Jean-François MILLET, Honoré DAUMIER, Jules BRETON, Rosa BONHEUR.

Œuvres incontournables

- Gustave COURBET, *Un enterrement à Ornans* (1849-1850).
- Gustave COURBET, *Les Casseurs de pierres* (1849).
- Jean-François MILLET, *L'Angélus* (1857-1859).
- Jean-François MILLET, *Les Glaneuses* (1857).
- Honoré DAUMIER, *Le Wagon de troisième classe* (vers 1862).
- Rosa BONHEUR, *Le Marché aux chevaux* (1852-1855).

Influence et héritage

Le Réalisme influence l'Impressionnisme par son observation directe de la nature, tout en ouvrant la voie au Naturalisme, au Réalisme social et aux différentes formes de figuration moderne. Son intérêt pour les réalités sociales demeure une référence majeure dans l'art contemporain.

Bibliographie

Linda Nochlin, *Realism* ;
T.J. Clark, *Image of the People* ;

Gustave Courbet, Écrits ;
Michael Fried, Courbet's Realism ;
Pierre Georgel, Le Réalisme.