Realismo na Arte

Laura Aidar

Arte-educadora e pesquisadora

O realismo é uma tendência estética surgida na Europa durante a segunda metade do século XIX.

Do ponto de vistas das artes plásticas, desponta sobretudo na pintura francesa, entretanto, também se desenvolve na escultura, arquitetura e no meio literário.

O contexto histórico em que ocorre é o do sucessivo crescimento industrial e científico das sociedades.

Naquele momento, passou-se a acreditar que, com a natureza "dominada", era preciso haver maior objetividade e realismo também nas expressões artísticas, rejeitando todo tipo de visão subjetiva e ilusória.

Características da Arte Realista

* objetividade;
* rejeição a temas metafísicos (como mitologia e religiosidade);
* representação da realidade "crua": as coisas como elas são;
* realidade imediata e não imaginada;
* politização;
* caráter de denúncia das desigualdades.

Moças peneirando trigo (1853-54), de Gustave Coubert, mostra o trabalho braçal feminino

Na arte realista predominam temas do cotidiano. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações.

Dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque.

Pintores realistas

Na pintura, os artistas realistas de maior destaque são:

Gustave Courbet (1819-1877)

Autorretrato de Courbet, produzido aproximadamente em 1843

O pintor Gustave Courbet (1819-1877) é considerado o mais importante artista dessa vertente e criador da estética realista na pintura social.

Courbet demonstrava interesse e empatia pela parcela mais pobre da população do século XIX, e isso transparece em suas telas.

A preocupação do artista era também com a superação das tradições clássica e romântica, além dos temas que essa sugeria, como a mitologia, religião e fatos históricos.

À esquerda, *Os quebradores de pedra* (1849). À direita, *Os camponeses de Flagey* (1848)

Cabe dizer que Courbet era admirador das teorias anarquistas de Proudhon que despontavam na época, ele também teve intensa participação durante a Comuna de Paris.

Dessa forma, seu posicionamento político teve grande impacto em sua produção.

Jean-François Millet (1814-1875)

Angelus (1858) é uma das obras que retrata com maior fidelidade o compromisso de Millet com o realismo

Millet também foi um importante pintor realista. Juntamente com Camille Corot e Théodore Rousseau, organizou um movimento artístico chamado **Escola de Barbizon**, no qual eles retiram-se de Paris e se estabelecem no povoado rural de Barbizon. Lá, o grupo de pintores se dedica a representação de paisagens e cenas rurais.

Para Millet, mais importava a representação humana do que o cenário em si. Ele dedicou-se, sobretudo, a retratar camponeses e a integração da natureza com o ser humano.

Para conhecer uma vertente da arte que também tinha como tema o universo popular, mas de maneira simples e estilizada, leia sobre a [Arte Naif](https://www.todamateria.com.br/arte-naif/).

Édouard Manet (1832-1883)

Almoço na relva (1863) causou polêmica no Salão dos Artistas Franceses e foi rejeitada, sendo exposta mais tarde no Salão dos Recusados

[Manet](https://www.todamateria.com.br/manet/), diferentemente de Coubert e de outros pintores realistas, não tinha como mote a vida rural e dos trabalhadores, tampouco a intenção de fazer uma crítica social com sua arte.

Esse artista pertencia à elite burguesa e seu realismo destacava o estilo de vida aristocrático.

Rompeu com a tradição academicista da pintura no que diz respeito à técnica e foi criticado por curadores na época.

Mais tarde, dá impulso a uma nova corrente, o impressionismo, que seria o precursor da [arte moderna](https://www.todamateria.com.br/arte-moderna/).

Veja também: [Impressionismo](https://www.todamateria.com.br/impressionismo/)

Realismo na Escultura

Na escultura, o realismo também se manifestou. Da mesma forma que na pintura, os escultores buscavam retratar as pessoas e situações sem idealizações.

A preferência era por temas contemporâneos e, muitas vezes, assumiam uma postura política.

O artista que mais se destacou nessa vertente foi **August Rodin** (1840-1917), que ocasiona muitas polêmicas.

A idade do Bronze (1877), de Rodin. À direita, detalhe da escultura

Logo em seu primeiro grande trabalho, *A Idade do Bronze* (1877), Rodin causa alvoroço. O enorme realismo do trabalho chegou a gerar dúvidas quanto à sua produção, se teria sido feita a partir de moldes de modelos vivos.

Quando se fala em Rodin, é importante citar também a artista Camille Claudel, que foi sua assistente e amante. Sabe-se hoje que Camille auxiliou e finalizou muitas das obras do famoso escultor.

Da mesma forma, vale lembrar também que muitos estudiosos classificam August Rodin como um precursor do estilo modernista.

Veja também: [O Pensador: escultura de Auguste Rodin](https://www.todamateria.com.br/o-pensador/)

Realismo no Brasil

O violeiro (1899), de Almeida Júnior

No Brasil, o movimento realista não se dá da mesma maneira que na Europa. Aqui, o realismo expresso em temas de paisagem é produzido por artistas como Benedito Calixto (1853-1927) e José Pancetti (1902-1958).

Na representação do povo simples e de temas rurais, temos Almeida Júnior (1850-1899). No que se refere ao caráter social, podemos citar [Cândido Portinari](https://www.todamateria.com.br/candido-portinari/) (1903-1962).

Para conhecer outras vertentes que vieram depois do realismo, leia:

* [Expressionismo](https://www.todamateria.com.br/expressionismo/)
* [Fauvismo](https://www.todamateria.com.br/fauvismo/)
* [Cubismo](https://www.todamateria.com.br/cubismo/)
* [Futurismo](https://www.todamateria.com.br/futurismo/)
* [Dadaísmo](https://www.todamateria.com.br/dadaismo/)
* [Surrealismo](https://www.todamateria.com.br/surrealismo/)

Alguns vídeos para ampliar o conhecimento sobre o conteúdo;

<https://www.youtube.com/watch?v=wqoTMFiDvgw>

<https://www.youtube.com/watch?v=QQALyHn-rdE>

<https://www.youtube.com/watch?v=gwtxznrob4I>

<https://www.youtube.com/watch?v=YFjrpJVrvAo>

<https://www.youtube.com/watch?v=HRuNmo6O9TA>