

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
(ОмГУПС (ОМИИТ))
структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омский техникум железнодорожного транспорта»
(СП СПО ОТЖТ)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
**Железные дороги России в
искусстве**

Выполнил: студент гр.ВХ-35-1
Е. А. Левицкая
Проверил: преподаватель
М. Б. Перепелица

Железная дорога в искусстве: живопись

С момента зарождения и последующего развития железных дорог, стальные артерии становятся объектом внимания деятелей искусств – художников, композиторов, а со временем ими заинтересовались и представители новых видов искусства – фотографы, кинематографисты, мультипликаторы. Кроме того, для железной дороги сооружаются здания вокзалов, депо и мастерских, над которыми кропотливо работают архитекторы и конструкторы. А над внешним видом железнодорожной техники работают не только инженеры, но и промышленные дизайнеры. Вот и получается, что история железных дорог тесно связана с искусством.

Одни из первых, кто заметил прелесть поездов и путешествий, стали художники. Железная дорога заинтересовала живописцев как символ современности, развития, динамики жизни.

Железная дорога в искусстве: живопись

Цель проекта:

Выявить примеры отражения железной дороги в искусстве

Рис.1 И. Левитан. Поезд в пути

На картине изображен товарный состав, увлекаемый паровозом. Поезд движется из глубины картины на зрителя; этот необычный ракурс создает ощущение полной сопричастности происходящему, так называемый "эффект присутствия". Пригорок, по которому движется поезд, покрыт густой зеленой травой и усыпан мелкими цветами, синими и белыми. Под насыпью, по которой проложены рельсы — глубокий овраг; телеграфные столбы, повторяя изгиб дороги, придают произведению законченность и особый ритм.

На заднем плане темнеет лесополоса, отделяющая железную дорогу от поля и небольшой деревушки; высокая белая колокольня местной церкви возносится над лесом и светлым пятном маячит вдалеке. В голубом небе плывут несколько облачков, окрашенных розовым — дело движется к закату. В этот период творчества для Левитана характерен отказ от мелких деталей в пользу обобщения. Застывшая природа на данном полотне разбавлена лишь целеустремленно движущимся тяжелым составом; паровоз выпускает клуб белого дыма, колеса стучат, жизнь продолжается.

Рис.2 В. Казанцев. На полустанке

Картина Владимира Казанцева «На полустанке. Зимнее утро на Уральской железной дороге» написана в 1891 году. Ее поистине можно считать историческим документом: так выглядели первые вокзалы. Пейзаж получился очень жизненным. Художнику удалось передать настроение холодного солнечного уральского утра. На полустанок прибывает товарный состав. На перроне – горстка встречающих. Вероятно, это единственный способ доставки продуктов для местных жителей. Чувствуется мороз... Заиндевевшие деревья красуются в огороженном привокзальном палисаднике. Облаком дыма, устремляющегося в небо, приветствует их прибывший паровоз.

Рис.3 К. Савицкий.

Ремонтные работы на железной дороге

Замысел картины родился у Савицкого летом 1873 года, когда он наблюдал за работой по ремонту железнодорожных путей Московско-Курской железной дороги недалеко от станции Козлова Засека в Тульской губернии. Картина была представлена на 3-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»), открывшейся в Петербурге в январе 1874 года, а в апреле того же года переехавшей в Москву. В 1878 году полотно было включено в состав российской экспозиции на Всемирной выставке, проходившей в Париже. На картине изображён тяжёлый труд рабочих, занятых на перевозке земли и камней при ремонте железной дороги. По-видимому, большинство из них — сезонные работники, набранные из крестьян. Они измучены изнурительной работой, за которой наблюдает изображённый на заднем плане надсмотрщик — десятник, в образе которого присутствуют черты, напоминающие подрядчика из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога».

Железная дорога в искусстве: архитектура

Железнодорожная архитектура. Вокзалы, путевые сторожки, паровозные депо, мастерские, разъезды, будки переездных дежурных, водоёмные здания, жилые дома и казармы... Железная дорога это большой и сложный организм. Этот организм обрастал за свою жизнь множеством архитектурных сооружений, некоторые из них являются памятниками гражданской или промышленной архитектуры. Некоторые сооружения даже начинают свою, особую жизнь.

В конце XIX века – начале XX века станционные здания становятся всё более значимыми в городской застройке. Вокзалы становятся важной архитектурой частью любого города, часто одной из городских достопримечательностей.

Рис.-4 Казанский вокзал. г.Москва

В 1913 году архитектору Алексею Щусеву поручили строительство нового здания Казанского вокзала. Проект был непростой, его реализация затянулась — строительство закончили лишь в 1940 году. Архитектурный облик вокзала выдержали в не о русском и восточном стилях: это было асимметричное здание с многоярусной угловой башней, выстроенной в духе башни Сююмбике Казанского кремля.

Казанский вокзал стал знаковым проектом сначала для царского, а затем и для советского правительства, поэтому на его реализацию направили серьезные деньги и лучших специалистов. В частности, над интерьерами вокзала работали Николай Рерих, Борис Кустодиев и Зинаида Серебрякова.

Рис.-5 Станция Ояш. Новосибирская обл.

На не больших станциях вокзалы строились деревянными, с обилием прорезной резьбы по дереву, что делало их весьма нарядными.

Рис.-6 Памятник у царской башни
Казанского вокзала. г. Москва

Памятник представляет собой гранитный постамент, на котором расположена групповая скульптурная композиция. Центральное место занимает бюст императора Николая I на постаменте – при нём в России было начато строительство железных дорог и уложено около 1000 верст железнодорожного полотна. Окружают его фигуры выдающихся деятелей, с чьими именами связано развитие железных дорог в России: Франца Антона фон Герстнера, Павла Мельникова, Михаила Хилкова, Ефима и Мирона Черепановых, Сергея Витте. Автор памятника – народный художник России Салават Александрович Щербаков.

Рис.-7 Памятник железнодорожнику г. Омск

Памятник расположен в Омске на площади перед пригородным вокзалом. Открыт в 2007 году в честь 170-летия железных дорог России и 110-летия Транссибирской магистрали.

На памятнике представлены рельсы, над которыми расположен контур Омской области с сетью Ж/Д дорог. Рядом стоит железнодорожник в форме XIX века, дающий «зеленый свет» движению.

Железная дорога в искусстве: литература

Железная дорога исследуется как явления технической культуры на творчество мастеров культуры XIX-XX вв. Поэтические строки и проза, художественные полотна, посвященные железной дороге, передали первые впечатления от движущегося «парохода» на колесах и сложные чувства, связанные с обновлением, ожиданием нового. Несколько десятилетий железная дорога воспринималась как иной мир и символ прогресса.

«Железная дорога»

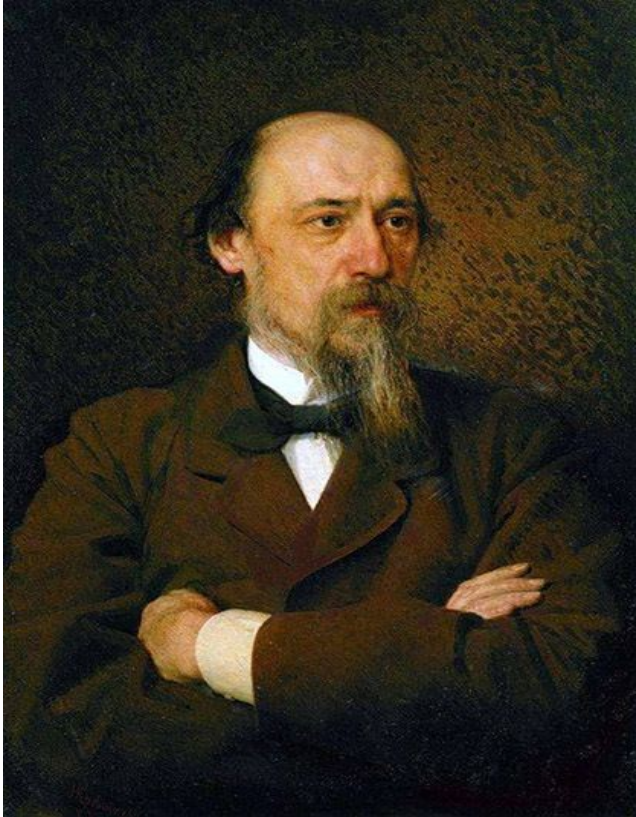

Рис.-8 Портрет Н. А. Некрасов

Поэма основана на реальной истории строительства Николаевской (ныне Октябрьская железная дорога) между 1843 и 1851 годами. Строителям, большинство из которых были крестьянами, платили в среднем по 3 рубля в месяц, притом зачастую они бывали обмануты начальством, а также наказывались штрафами за всевозможные проступки. Среди работников была высокая смертность; точное число жертв осталось неизвестным, хотя Некрасов в своём стихотворении упоминает 5 тысяч.

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божий ратники,
Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..“

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это всё братья твои — мужики!

Железная дорога в искусстве: кинематограф

Со временем своего появления железная дорога стала приковывать к себе внимание деятелей искусства. Транспортная инфраструктура символизировала движение, развитие, кардинальное изменение текущего быта. Поезда были знаком новой эпохи, настоящего прорыва! Вокзалы, станции, перроны были излюбленными местами действия для кинематографистов. Их романтичность, многоплановость и драматичность были, как нельзя лучше, подходящими для съемок большого кино. Проводы- встречи, грусть- радость, безысходность и начало- столько контрастов, столько возможных комбинаций и сюжетов, что могло более вдохновлять творцов?!

Фильм «Край», режиссера Алексея Учителя, снятый при поддержке ОАО «РЖД», выдвинут на соискание премии «Оскар». А его премьера состоялась на Рижском вокзале. Съемки этой исторической драмы проходили на воссозданном под Санкт-Петербургом поселке с железнодорожными путями и мостами. В фильме показаны реальные работающие паровозы 1905, 1928 и 1941 годов выпуска. Для нас фильм важен, прежде всего, потому, что его главный герой испытывает настоящую страсть к поездам. Они для него не просто стальные персонажи. Поезда и та скорость, которую они позволяют развивать, дают возможность главному герою почувствовать себя независимым. Мощным сильным и достичь поставленных целей. Для многих нынешних сотрудников ОАО «РЖД» все это очень близко по духу. Фильм важен для компании еще и тем, что он обозначает преемственность поколений, - отметил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.