

ТЕМА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ЖИВОПИСИ ФРАНЦУЗСКИХ ИМПРЕССИОНИСТОВ

ДМИТРИЕВА Анна Алексеевна

доктор искусствоведения, главный научный сотрудник
Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица

ДМИТРИЕВ Михаил Игоревич

студент

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
г. Санкт-Петербург, Россия

В статье анализируются картины французских импрессионистов, посвященных теме железной дороги. Объектом исследования служат произведения Э. Мане, К. Моне, Г. Кайботта и А. Сислея. Отмечается значение технического прогресса второй половины XIX в. в популяризации данной темы среди художников. Делается вывод о том, что железная дорога символизирует в их искусстве движение и жизненный путь человека.

Ключевые слова: импрессионизм, живопись, железная дорога, поезд, вокзал.

Вторая половина XIX в. в большинстве стран Европы совпала с техническим прогрессом, к числу достижений которого относится повсеместное строительство железных дорог. Первые линии железнодорожного сообщения были проложены в Англии в 1825 г. между городами Дарлингтон и Сток-тон. В 1835 г. в Бельгии возвели первую континентальную железную дорогу, соединившую Брюссель и Мехелен. В том же году железнодорожный транспорт связал города Нюрнберг и Фюрт в Баварии [4].

Во Франции строительство железных дорог началось приблизительно в то же время по инициативе военного инженера П.М. Муссона-Дероша. В первой трети XIX столетия было налажено сообщение между Лионом и Сент-Этьеном, соединившее ряд городов юго-восточной части страны. Однако наибольшая интенсивность развития железнодорожных магистралей в обозначенную эпоху пришлось на 1860–1870-е годы [3]. В это время в Париже были построены пять железнодорожных вокзалов: Лионский, Северный, Аустерлицкий, Сен-Лазар и вокзал д'Орсе. Два из них оказались увековечены в искусстве. Вокзал Сен-Лазар неоднократно изображал на своих полотнах Клод Моне. Вокзал д'Орсе сыграл не менее важную роль в судьбе шедевров живописи конца XIX – начала XX в.: в 1986 г. его здание было преобразовано в музей д'Орсе, в котором разме-

стилась крупнейшая в мире коллекция произведений французского импрессионизма.

Художественная доктрина импрессионизма, развитие которого совпало по времени с активным строительством железных дорог, подразумевала фиксацию моментов движения реального мира, его непостоянства и мимолетного впечатления от происходящего события. По данной причине представители названного направления часто вдохновлялись изображением поездов, вокзалов и железнодорожных мостов, символически отождествляя их с динамикой жизни и ее постоянным изменением.

Примером выступает картина Эдуарда Мане (1832–1883) «Железная дорога» (1873 г., Вашингтон, Национальная галерея). Живописец изобразил молодую женщину и девочку у чугунной решетки вокзала. Женщина, образ которой был написан с известной модели Викторины Мёран, сидит, устремив взгляд на зрителя [1, р. 48]. Девочка в нарядном платье с синем бантом обращена к нам спиной. Она держится руками за черную ограду и смотрит на клубы пара, за которыми можно увидеть паровозную трубу. Два статичных женских образа противопоставляются динамике движения поезда. Металлическая ограда служит символической границей двух субстанций человеческого бытия: его экзистенциального постоянства и неизменного движения во времени.

Вокзалы и поезда явились важным направлением творчества Клода Моне (1840–1926) – наиболее прославленного мастера импрессионизма. Юность художника прошла в Нормандии, куда он впоследствии неоднократно возвращался с целью создания пейзажных циклов. В нормандской деревушке Живерни Моне прожил половину своей жизни. Интересно, что это поселение близ городка Вернон ему приглянулось во время поездки на поезде. Однако чуть ранее в 1870-х гг. Моне снимал студию недалеко от вокзала Сен-Лазар, ставшего главным «персонажем» его серии из двенадцати одноименных картин [1, р. 112-145].

Так, на полотне «Вокзал Сен-Лазар. Прибытие поезда из Нормандии» (1877 г., Чикаго, Институт искусства) зрителю открывается вид на боковую платформу справа, расположенную вдоль улицы Амстердам. Художник показывает железнодорожные пути и часть двускатной крыши вокзала во фронтальном ракурсе, словно перенося зрителя на перрон и превращая в соучастника происходящего события. Поезд, окутанный клубами пара, окружающая его архитектура, силуэты людей написаны серо-голубыми оттенками цвета. В другой картине «Вокзал Сен-Лазар. Раннее утро» (1877 г., Париж, музей д’Орсе) Моне запечатлел часть платформы слева. На подъездных путях можно рассмотреть один грузовой и два пассажирских состава. Колорит произведения построен на соотношении голубовато-сиреневых и золотисто-оранжевых тонов, которыми мастер подчеркнул лучи восходящего солнца. К сюжету железной дороги Моне обращался и в других картинах: «Вокзал в Аржантее» (1872 г., Овер-сюр-Уаз, Городской музей), «Поезд в снегу» (1875 г., Париж, музей Мармоттан-Моне), «Платформа в Монжерроне» (1876 г., частное собрание).

Необычна трактовка обозначенной темы в творчестве Гюстава Кайботта (1848–1894). Одна из самых известных его картин – «Мост Европы» (1876 г., Женева, музей Пти-Пале), изображающая большой железнодорожный мост, возведенный над вокзалом Сен-Лазар в 1860-х годах [5, р. 72]. Человек, облокотившийся на парапет (предполагаемый автопортрет художника), смотрит вниз на железную дорогу и проходящие по ней поезда. Несмотря на то, что самого вокзала и железнодорожных путей мы не видим, точная фикса-

ция места не оставляет сомнения в локализации происходящего события.

Несколько работ Альфреда Сислея (1839–1899) изображают железнодорожные составы. Автор прославился как пейзажист французской провинции, однако гармония его душевных сельских видов нередко нарушается шумом поездов. Примерами выступают картина «Железнодорожная насыпь в Севре» (1879 г., Богота, музей Ботеро) и пастель «Подход к железнодорожной станции» (1888 г., Цинциннати, Художественный музей) [2, р. 67]. Первое произведение демонстрирует косогор, на вершине которого можно заметить вывеску железнодорожной станции. Поезд, появляющийся издали, становится заметен не сразу, снизу видны только клубы пара.

Второе из названных произведений погружает нас в атмосферу холодного зимнего дня. Маленький заснеженный полустанок на окраине города замыкается в глубине пейзажа силуэтами грузовых вагонов, написанных холодными оттенками. Обыденность сцены нарушается суетой немногочисленных прохожих, спешащих на вокзал. Стоит отметить, что летние пейзажи с поездами в творчестве Сислея, Моне и других художников создают иное настроение, чем зимние. Если летние сюжеты приглашают покинуть шумный город на поезде и отправиться в путешествие, то зимние, напротив, напоминают о возвращении домой.

Подводя итог, отметим, что упомянутые произведения представляют небольшую часть богатого творческого наследия мастеров французской живописи середины XIX – начала XX вв., посвященного железнодорожной теме. Подобные сюжеты создавали Камилль Писсарро, Винсент ван Гог, Поль Сезанн, а также художники других стран Европы. Мастер английского Романтизма Уильям Тернер (1775–1851) посвятил теме железной дороги и связанному с ней техническому прогрессу одну из самых известных работ «Дождь, пар и скорость» (1844 г., Лондон, Лондон, Национальная галерея). Прославление военной техники и мощи железных дорог отражено в картине итальянского футуриста Джино Северини «Санитарный поезд, мчащийся через город» (1915 г., Нью-Йорк, Музей современного искусства). В этих и многих других шедеврах железная дорога стала символом неумолимого движения времени и жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Bureau J.-W.* Manet, Monet, and the Gare Saint-Lazare. New Haven: Yale University Press, 1998. 224 p.
2. *Cogniat R.* Sisley. Paris: Flammarion, 1992. 94 p.
3. *Lamming C., Westphalen M.-H.* La France en train: cheminots et voyageurs, 1880-1980. Paris: Les Arènes, 2014. 112 p.
4. *Stuart H.* The Grand Experiment. The Birth of the Railway Age, 1820-1845. Hersham: Ian Allan Publishing, 2007. 226 p.
5. *Vardenoe K.* Gustave Caillebotte. New Haven: Yale University Press, 1987. 220 p.

THE THEME OF THE RAILWAY IN THE PAINTINGS OF FRENCH IMPRESSIONISTS

DMITRIEVA Anna Alekseevna

Doctor of Art History, Chief Scientist

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design

DMITRIEV Mikhail Igorevich

Student

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University

St. Petersburg, Russia

The article analyses the paintings of French Impressionists devoted to the theme of the railway. The works of E. Manet, C. Monet, G. Caillebotte and A. Sisley serve as the object of the study. The importance of technical progress in the second half of the 19th century in popularization this theme among artists is noted. It is concluded that the railway symbolises the movement and life path of a person in the artists' works.

Keywords: impressionism, painting, railway, train, railway station.