

Прогулки
*по Третьяковской
галерее*

с поэтом Андреем УСАЧЁВЫМ

ДРОФА • ПЛЮС

Прогулки
*по Третьяковской
галерее*

с поэтом Андреем УСАЧЁВЫМ

Москва

ДРОФА • ПЛЮС

2009

И. Е. Репин

ПОРТРЕТ П. М. ТРЕТЬЯКОВА

1883

В своих письмах с фронта отец писал мне: «Потерпи еще немного, сынок, вот добьем фашистов, вернусь домой, снова пойдём с тобой в Третьяковку, снова пойдём на Пахру рыбу ловить».

Третьяковская галерея вошла в мою жизнь довольно рано, когда мне было три или четыре года.

Первой моей самой любимой картиной была «Грачи прилетели» А. Саврасова. Потом, году в 47-м, любимой стала картина А. Лактионова «Письмо с фронта». Ее я полюбил, так как мальчик, читающий письмо, напоминал мне самого себя, а иллюзорно написанное пространство делало картину реальностью.

Позже появилось полотно Ф. Решетникова «Опять двойка», тоже очень похожее на мою жизнь: ситуация, изображенная художником, была на редкость знакомой.

Третьяковка росла, пополнялась новыми работами, вместе с ней рос и я. Почти все художники, произведения которых были собраны в единую коллекцию, по очереди становились моими любимыми.

Позже, когда я решил стать профессиональным художником, когда начал изучать историю искусства, экспонаты Третьяковки оказали мне неоценимую помощь.

Я закончил художественное отделение Московского полиграфического института и стал художником-иллюстратором детской литературы.

Именно это и свело нас с Андреем Усачёвым, замечательным поэтом, с которым мы сделали уже не одну книгу.

Читая задушевные стихи Усачёва, посвященные произведениям художников, собранных Павлом Михайловичем и Сергеем Михайловичем Третьяковыми, понимаешь, что и в его жизни этот всемирно известный музей сыграл огромную роль.

В этом нет ничего удивительного: литература и изобразительное искусство тесно взаимосвязаны.

Библейские, исторические и сказочные сюжеты являются литературной основой почти всех произведений живописи, графики и скульптуры.

Книга Андрея Усачёва поздравляет нас с юбилеем Третьяковки, напоминает о великом ее основателе Павле Михайловиче Третьякове (1832–1898) и его брате Сергее Михайловиче (1834–1892), также внесшем огромный вклад в развитие культуры и меценатства в России.

Художник Виктор ЧИЖИКОВ

И. Я. Вишняков
ПОРТРЕТ императрицы
Елизаветы Петровны
1719

Ф. С. Рокотов
ПОРТРЕТ Екатерины II
1763

И. П. Аргунов
ПОРТРЕТ неизвестной крестьянки в русском костюме
1784

Портрет неизвестной крестьянки

Огромные картины.
Парадные портреты.
Портрет Екатерины.
Портрет Елизаветы.

Напудренные лица
И кукольные платья:
Вот это кукла Лиза,
А это кукла Катя.

Но мне, признаюсь честно,
Милей портрет чудесный
В старинном сарафане
Крестьянки неизвестной.

Обычная крестьянка.
Но с нею не сравнится
Ни знатная дворянка,
Ни императрица!

А. Г. Венецианов
ВОТ ТЕ И БАТЬКИН ОБЕД!

1824

Вот те и батъякин обед!

Батъяка велел, уходя на покос,
Чтоб я поестъ ему в поле принес.
А ты опрокинул с обедом горшок...
Что ж ты наделал, глупый Дружок?

К. П. Брюллов
ВСАДНИЦА

Портрет Джованины и Амалии Паччини,
воспитанниц гр. Ю. П. Самойловой

1832

Портрет воспитанниц *графини*

Мы видим на картине
Воспитанниц графини:
Сестричек Джованину и Амалию Паччини.

И младшая прелестна,
И превосходна всадница,
А лошадь,
 скажем честно,
Настоящая красавица!

И. Ф. Хруцкий
ЦВЕТЫ И ПЛОДЫ

1839

Натюрморты

Люблю натюрморты смотреть.
Там разные сливы и груши.
С них хочется краску стереть,
А то, что под краскою, скушать.

Я очень люблю виноград
И желтые спелые дыни,
Они поражают мой взгляд
И нравятся в каждой картине.

А вазы роскошных цветов!
Кувшинки, сирень, георгины
Я нюхать часами готов...
(Но только с хорошей картины!)

А. П. Боголюбов
КАТАНИЕ НА НЕВЕ

1854

Катание на Неве

По реке несутся сани.
Только станет крепкий лед,
На Неве идет гулянье
И катание идет.

Кто в повозке, кто в карете,
Кто в своей, а кто в чужой –
Мчатся взрослые и дети
По дороге ледяной.

То на тройке, то на паре
Подлетают ямщики:
– У меня, извольте, барин,
Превосходные коньки.

Стоит круг всего две гривны...
А целковый заплати –
Хоть до Финского залива
Могут кони довести.

Под санями снег искрится.
Солнце блещет как янтарь.
Говорят, с императрицей
Обещал приехать царь!

Продаются кулебяки,
С лаем носятся собаки.
А людей-то, а людей! –
Не хватает лошадей.

И простой народ толпится:
Что на печке брюхо греть?
Нет денег прокатиться –
Так хотя бы посмотреть!

А. А. Иванов
ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ. Эскиз
Конец 1840-х – 1850-е годы

Хождение по водам. Эскиз

Бушует буря. Быть беде.
Раскрыла ночь свой черный парус...
И вдруг Спаситель по воде
Идет, едва волны касаясь.

Зовет учеников своих:
– Бог не оставит тех, кто верит!... –
И буйный ветер сразу стих,
И стихло озеро Киннерет.

Апостол Петр шагнул в волну,
Испытывая страх и муку,
И крикнул: – Господи, тону! –
И протянул Спаситель руку.

Бог не оставит нас в беде,
Даст страждущим вина и хлеба.
Кто верит, ходит по воде
И поднимается на небо.

Кто верует в иную жизнь,
Не сгинет в сумрачной пучине...
А эта жизнь – всего эскиз
К другой, невидимой картине.

В. М. Максимов
БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

1867

Бабушкины сказки

За окошком бродит зимний вечер.
Тени разбрелися по светелке.
– Расскажи, родная, как Иван-царевич
По лесу скакал на Сером Волке.

Бабушка отложит рукоделье.
И мгновенно просветлеют лица...
И поедет на печи Емеля,
И взлетит над облаком Жар-птица.

Слушают и взрослые и дети,
Пусть сюжет давным-давно знаком.
А грудной младенец впитывает эти
Сказки с материнским молоком.

Затихает мышь над потолком,
И сверчок за печью замолкает.
Только воет вьюга за окном,
Что ее послушать не пускают.

Ф. А. Васильев

РОЖЬ

1869-1871

Ветряные *мельницы*

Ветряные мельницы,
Как большие птицы,
Крыльями огромными
Машут каждый день
То над спелой рожью,
То в полях пшеницы...
То усердно мелют
Гречку и ячмень.

Но ветра осенние
В небе засвистели,
Потянулись птицы
К югу за теплом.
А за ними мельницы
Следом улетели,
Нам с печальным скрипом
Помахав крылом.

Но порою вешнею,
Хочется надеяться,
Мы услышим возгласы
Взрослых и ребят:
– Посмотрите, это же
Ветряные мельницы,
Ветряные мельницы
Снова к нам летят!

К. Е. Маковский
ДЕТИ, БЕГУЩИЕ ОТ ГРОЗЫ

1872

Дети, бегущие от грозы

Гремит. Как будто черти
За лесом бьют в тазы...
Бегут по полю дети,
Спасаясь от грозы.

Сестра постарше молит:
– Прости нас, грешных, Бог!
Пусть в нас не бросит молний
Седой Илья-пророк.

А младшая сестренка
Примолкла, егоза.
Дрожат ее ручонки:
Догонит их гроза!

Пригнуло ветром травы.
Глядишь, сорвет платок!
Скорей до той дубравы,
А там через мосток...

Ах, вовремя успеть бы
Добраться до избы!
Ушли далеко дети
Из дома по грибы...

Быть может, погрохочет
И стороной пройдет...
Но уж от мамы точно
Им дома попадет.

И. М. Прянишников
ЭПИЗОД ИЗ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

1874

Эпизод из войны 1812 года

Типично русская картина.
Типично русская равнина.
Типично русская зима...
Отряд крестьян типично русских,
Взяв в плен захватчиков французских,
Ведет их греть в свои дома.

В руках рогатины да вилы,
Но полон величавой силы
И русской стойкости народ.
А вот француз, как фрукт тепличный,
К погоде нашей непривычный,
Дрожит и мерзнет... Вот типичный
Войны народной эпизод.

* * *

(Холодный ветер зверски дует.
И снега в поле до колен...
Зима. Крестьянин, торжествуя,
Ведет солдат французских в плен.)

И. К. Айвазовский
ЧЕРНОЕ МОРЕ
(НА ЧЕРНОМ МОРЕ НАЧИНАЕТ РАЗЫГРЫВАТЬСЯ БУРЯ)
1881

Черное море

Его мы видели лазурным,
Его мы видели зеленым.
Но миг – и море стало бурным,
И неприветливым, и черным.

Вы слышите, как ветер воет?
А море страшное. Живое.
Того гляди, сейчас волна
На нас нахлынет с полотна.

И. К. Айвазовский

РАДУГА

1873

Радуга

Дождь сорок дней над миром лил,
Стучали волны в борт ковчега,
Но Бог знамение явил,
Что он прощает человека.

И засияли средь небес
Тончайших красок переливы...
И Бог послал другую весть –
Голубку с веткою оливы.

Так было много лет назад.
Но моряков извечен жребий:
И люди в бездну вновь скользят,
И вновь взбираются на гребень.

Разбил корабль жестокий шторм.
Надежды нет на Божью милость...
И вдруг из волн цветным мостом
Пред ними радуга явилась.

Еще идет за валом вал,
Грозя крушеньем ветхой шлюпке.
Но Бог знамение послал,
И не хватает лишь голубки.

В. Г. Перов
ОХОТНИКИ НА ПРИВАЛЕ

1871

ОХОТНИКИ *на привале*

Нету радости в болоте,
Если нет в болоте уток.
Нету прелести в охоте
Без историй, баек, шуток.

Нету времени чудесней,
Чем рассказы на привале.
А рассказа нету, если
Вы немного не приврали.

– Помню, как-то шел я лесом,
Весь продрог, промок насквозь,
Я штаны сушить повесил
И ружье на сук повесил,
Все на дерево повесил...
А оно как понеслось!
Оказалось, это лось.

И домой вернулся я
Без штанов и без ружья!

– А со мной такой был случай:
Стал я целить в русака,
Вдруг орел летит из тучи,
Зайца хватать – и в облака!
Утки рядом вдруг вспорхнули.
Я подумал: «Вот дела!» –
И подбил одною пулей
Утку, зайца и орла...

Нету времени чудесней,
Чем рассказы на привале.
А рассказа нету, если
Вы немного не приврали.

В. Г. Перов
«ТРОЙКА»
УЧЕНИКИ МАСТЕРОВОГО ВЕЗУТ ВОДУ

1866

«Тройка»

Везут бочку трое
Усталых детей.
Их снежною плеткой
Стегает метель.

Совсем истрепалась
Одежка на детях...
Но нет никого
Накормить и одеть их.

Нет дела до них
Равнодушным прохожим.
Родные в деревне.
А здесь кто поможет?

Лишь ветер завоет,
Да вьюга заплачет...
А «тройка» все мчится,
А «тройка» все скачет.

Б. П. Виллевальде
БАТАЛЬНАЯ СЦЕНА

1870

Баталист*

Аты-баты, шли солдаты.
Аты-баты, шли в поход...
Рвутся бомбы и снаряды,
Скачет конница вперед.

Аты-баты, бой был страшный:
Рев орудий, грохот, свист...
Не боялся лишь отважный,
Аты-баты, баталист!

**Баталист* – художник, изображающий военные сюжеты.
«Баталия» в переводе с французского – «сражение».

В. В. Верещагин
ШИПКА-ШЕЙНОВО.
СКОБЕЛЕВ ПОД ШИПКОЙ
1877-1878

После сражения

По снежному полю летит генерал,
Несется поземкою свита.
Под утро войсками
 был взят перевал –
Дорога к победе открыта.

Кто выжил под Шипкой,
 построены в ряд:
– Ура! – командира встречают.
– За Веру, Отечество и за царя!.. –
А мертвые не отвечают.

Застыли в безмолвии белом хребты,
Как некие высшие силы...
Получат одни боевые кресты,
Другие – кресты на могилы.

Стальными клинками пронзают ветра,
Усталость героев качает.
Живые кричат командиру: – Ура! –
А мертвые не отвечают.

Нет больше ни страха,
 ни злости к врагу.
У смерти законы иные:
Смешавшись, лежат
 на холодном снегу
Свои и враги, как родные.

Для них нет сегодня.
 Есть только вчера.
Победу войска отмечают.
И горы, ожив, отвечают: – Ура! –
А мертвые не отвечают.

И. Н. Крамской
РУСАЛКИ

1871

Русалки

Едва сиянье лунное
Касается пруда,
Русалки вечно юные
Спешат со дна сюда.

Игрой и смехом девичьим
Наполнен майский сад.
Но вдруг замолкнут речи и
Русалки загрустят.

Расчесывая волосы
Узорным гребешком,
Поют они вполголоса
Над тихим бережком.

Поют про жизнь минувшую
Без счастья и любви.
И над землей уснувшею
Им вторят соловьи.

И. Н. Крамской
НЕИЗВЕСТНАЯ

1883

Неизвестная

Нам совершенно неизвестно,
Была ли дама неизвестна?

Была она швеей московской?
Или купчихой костромской?..
Пока портрет не создал броский
Великий портретист Крамской.

И стала всем она известна:
– Смотрите, как она прелестна!
Хотя слегка надменный вид
Обычно девушке вредит.

Картина сразу стала модной,
И дама – очень знаменитой...
Кто сравнивал ее с Джокондой,
Кто звал российской Афродитой.

С тех пор прошло немало лет.
Но всем знаком ее портрет.

Король вас может сделать знатным.
Портной – нарядным, повар – сытым.
Богач вас сделает богатым
И лишь художник – знаменитым!

А. К. Саврасов
ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

1871

Грачи *прилетели*

Еще не утихли метели.
Еще не проснулись ручьи.
Но в город грачи прилетели...
– Грачи прилетели! Грачи!

Расселись они на березах:
Шумят, суетятся, кричат...
Спешат обустроить гнезда,
Чтоб высидеть к маю грачат.

Какое повсюду веселье!
Едва опустившись с высот,
Как будто букетик весенний,
Грач веточку в клюве несет.

И с новой надеждой и верой
Посмотрит вокруг человек:
На мутное небо
 и серый,
Слежавшийся мартовский снег.

Растает на Вербной неделе,
А может быть, и на Страстной...
Но в город грачи прилетели,
И в воздухе пахнет весной.

В. Д. Поленов
МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
1878

МОСКОВСКИЙ *дворик*

Погожий летний день.

Обычный дворик.

Сарай, колодец, лопухи, трава.

Лет сто тому назад или сто сорок

Так выглядела матушка Москва.

Среди двора фырчит

покорно кляча:

Овес с утра ей задали сырой...

Младенец надрывается и плачет,

Оставлен глупой старшею сестрой.

В траве с котенком возятся ребята,

Червей копают куры у крыльца,

И нет ни раскаленного асфальта,

Ни грохота Садового кольца.

Здесь можно поиграть

с друзьями в прятки,

И погонять на крыше голубей,

И дать кусочек сахару лошадке,

И прицепить к чужим штанам репей.

Залезть бы в эту старую картину

И на траве весь день

валяться всласть!

Как жаль, что не придумали машину,

Чтоб можно было

в прошлое попасть.

Чтоб забрести в уютный этот дворик

Пешком, конечно, а не на метро...

И увидеть через дыру в заборе

Цветное петушиное перо.

В. М. Васнецов
КНИЖНАЯ ЛАВОЧКА

1876

Книжная лавочка

Даже те, кто без ботинок,
Даже те, кто без лаптей, –
Все охочи до картинок
И печатных новостей.

Встала очередь у лавки.
С интересом на лице
Две неграмотные бабки
Тихо шепчутся в конце:
– Глянь-ка, слева – птица сирин!
А правее – алконост!...
Енто зверь священный Индрик...
На носу видала хвост?

На бумажные иконы
И веселые лубки
С видом глупым, но ученым
Смотрят с крыши голубки.

Босоногие мальчишки
Тоже рады посмотреть,
Как в аду, в котле без крышки,
Будут грешники гореть.

В. М. Васнецов

АЛЕНУШКА

1881

Аленушка

Закатилось в чашу солнышко.
Хмурый лес вокруг стеной.
Пригорюнилась Аленушка:
Как теперь ей жить одной?

Нету с ней ни милой матушки,
Ни родимого отца...
Слезы капают на камушки
У лесного озерца.

Кто развеет думы горькие,
Кто поможет ей в беде?...
Лишь камыш один с осокою
Отражаются в воде.

И родимая сторонушка
Все печальней и грустней.
Жаль, не ведает Аленушка,
Что случится дальше с ней.

Повстречает счастье девица
И любовь свою найдет...
Ах, как весело надеяться,
Зная сказку наперед!

В. М. Васнецов
КОВЕР-САМОЛЕТ. Эскиз

1880

Ковер-самолет

Ковер-самолет летал в вышине
Над лесом, горами, полями...
Теперь он в гостиной висит на стене,
Прибитый большими гвоздями.

В соседней квартире лежит его брат,
Возивший к царевне Ивана.
Но к полу прижал его крепко сервант
И три здоровенных дивана.

Покинуть бы тесные клетки квартир
И вновь оказаться на воле,
Чтоб снова увидеть тот сказочный мир,
Где нету ни пыли, ни моли.

Ковры вспоминают минувшие дни,
Когда, соревнуясь с орлами,
Легко над землей проносились они,
Махая большими крылами.

Истерся рисунок узоров цветных,
И вид у них старый и жалкий,
Но снится им небо...

И это из них
Не выбить ни плеткой, ни палкой.

В. М. Васнецов
ИВАН ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ ВОЛКЕ

1889

Серый Волк

О Сером Волке ходят толки:
Что злобны и коварны волки,
Что без особенных затей
Едят старушек и детей!

Не верьте! Волк бывает разный:
Пятнистый, бурый, белый, красный.
Немало гнусных есть волков...
Но Серый Волк – он не таков!

Да, он напасть на лошадь может,
Трех поросят в минуту сглохнет,
Козлят штук семь умнет за раз...
Но Серый Волк не тронет вас.

Уж если вас полюбит Серый,
Он служит правдой вам и верой,
И вывезет вас из беды,
И принесет живой воды.

Бывает, Серый Волк линяет.
Но дружбе он не изменяет.
А остальное – сказки, враки...
И их придумали собаки.

В. М. Васнецов
БОГАТЫРИ
1898

Три богатыря

Гремели славой в сказках и былинах
Три друга, три товарища старинных.
Плечом к плечу с врагами бились три богатыря:
Алеша,
 и Добрыня,
 и Илья.

Будь неприятель конный или пеший,
Коварный Змей Тугарин или леший –
На смертный бой летели через горы и поля
Алеша,
 и Добрыня,
 и Илья.

Прошло веков немало. Но доныне
Мы знаем эти лица по картине...
И память вечную хранит о вас родимая земля:
Алеша,
 и Добрыня,
 и Илья.

В. М. Васнецов
СИРИН И АЛКОНОСТ
ПЕСНЬ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

1896

Сирин и алконост

На самом древнем из деревьев
Две птицы вещие сидели,
Две райских птицы песню пели,
Но разный был у них напев.

Вещала птица алконост:
– Как все прекрасно в этом мире...
– Ничто не вечно среди звезд, –
Печально пела птица сирин.

Из сада райского лилась
Песнь радости и песнь печали.
И радость наполняла нас,
И грусти мы не замечали.

Но жизнь торопится вперед
И улетает птицей синей...
Все так же алконост поет,
Но слышим мы лишь голос сирин.

На самом древнем из деревьев
Две птицы вещие сидели,
Две райских птицы песню пели,
Но разный был у них напев.

А. И. Куинджи
ЭЛЬБРУС. ЛУННАЯ НОЧЬ

1890-1895

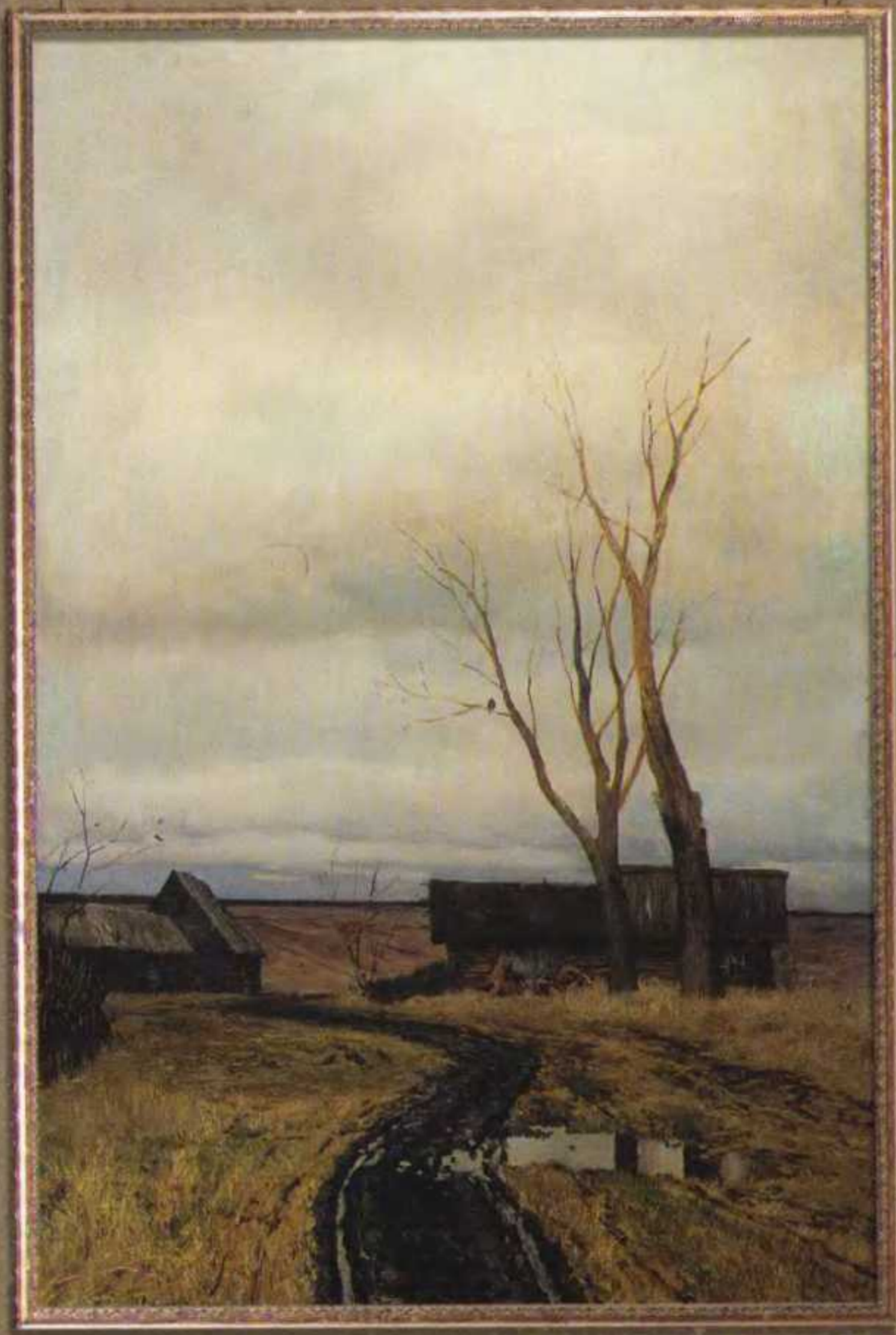
Лунная *ночь*

Ночь и луна.
И больше ничего.
Но с полотна
Сияет волшебство.

Земля объята сном.
И все одето
В мерцанье темноты
И тайну света.

И кажется нам
Небывалой сказкой
Пейзаж, что создан
Кисточкой и краской.

И. И. Левитан
ОСЕНЬ. ДОРОГА В ДЕРЕВНЕ

1870-е

Осень. Дорога в деревне

Поздняя осень. Холод. Дожди.
Дорогу в деревне размыло.
Стала от грязи черней, чем грузди.
Скользкой, как банное мыло.

Только ворона сидит на суку,
Ныне сыром и безлистом.
Да серые тучи плывут наверху,
В небе унылом и мглистом.

И. И. Левитан
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

1895

Золотая *осень*

Край навек любимый! Нет тебя родней!
Сыплется с березок золото осеннее...
Мне б картина нравилась, если бы по ней
Не писали в школе сочинение!

И. И. Левитан
ВЕСНА – БОЛЬШАЯ ВОДА

1897

Большая вода

Весною случилась большая беда:
Пошла по деревне большая вода.

Деревья в холодной воде по колени,
Потоком снесло и забор и сарай,
Поплыли стога прошлогоднего сена,
А в погреб за свеклой хоть с лодки ныряй!

Конечно, вернется река в свое русло.
Забудутся беды. Промчатся года.
И станет светло и немножечко грустно,
И вспомнится эта большая вода...

Как в школу на лодке возили детишек
И рыба шальная вплывала в дома.
Как бабушка Марфа сидела на крыше,
А папа поймал под кроватью сома.

Ах, сколько историй и приключений
Принес с собой паводок этот весенний...
И даже становится жаль иногда,
Что редко бывает большая вода.

И. И. Левитан
СУМЕРКИ. СТОГА

1899

Стога

Опустились на луга
В сумерках туманы.
За деревнею стога –
Словно великаны.

Как зеленые слоны,
Разбрелись по полю...
Или это колдуны
Вырвались на волю?

В темноте увидев стог,
Вздрыгнет люд бывалый.
И помчится со всех ног
Путник запоздалый.

Бродят по полю стога
Осенью сырою
До тех пор, пока снега
Землю не укроют.

Не страшны им ни снега,
Ни мороз, ни волки...
Их пугают лишь рога
Деревенской телки.

Н. П. Богданов-Бельский
УСТНЫЙ СЧЕТ
В НАРОДНОЙ ШКОЛЕ С. А. РАЧИНСКОГО

1895

Устный *слет*

От задачи этой пухнет голова:
Как в уме такую сумму сосчитать?..
Если «пять» ответишь, то получишь «два»!
Если «два» ответишь, то получишь «пять».

И. Е. Репин
ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН
16 НОЯБРЯ 1581 ГОДА

1885

Иван Грозный убивает сына

Был царь Иван Васильич Грозный
Владыка строгий и серьезный:
Бояр казнил немало он
И отправлял в темницу жен.

Однажды в мрачном настроенье,
Во вторник или в воскресенье,
Он вызвал своего сынка,
Чтобы побить его слегка.

Увы, тяжел был царский жезл,
Которым папа сыну врезал, –
И умер сын его Иван.
И зарыдал над ним тиран.

Убил он собственного сына...
Такая грустная картина.
Ее ты папе покажи
И этот случай расскажи!

И. И. Шишкин

РОЖЬ

1878

Рожь

Вокруг ни гор, ни леса, ни ручья.
Раскинулось шатром бескрайним небо.
И кажется, что эта рожь ничья
И всем голодным в мире хватит хлеба.

Ни на земле, ни в небе нет межи.
Гуляет по просторам взгляд беспечно.
И мы глядим на это поле ржи:
И даль светла, и радость бесконечна.

Созрела рожь. Но нет еще жнеца.
И кажется, что жизни нет конца.

И. И. Шишкин
УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ

1889

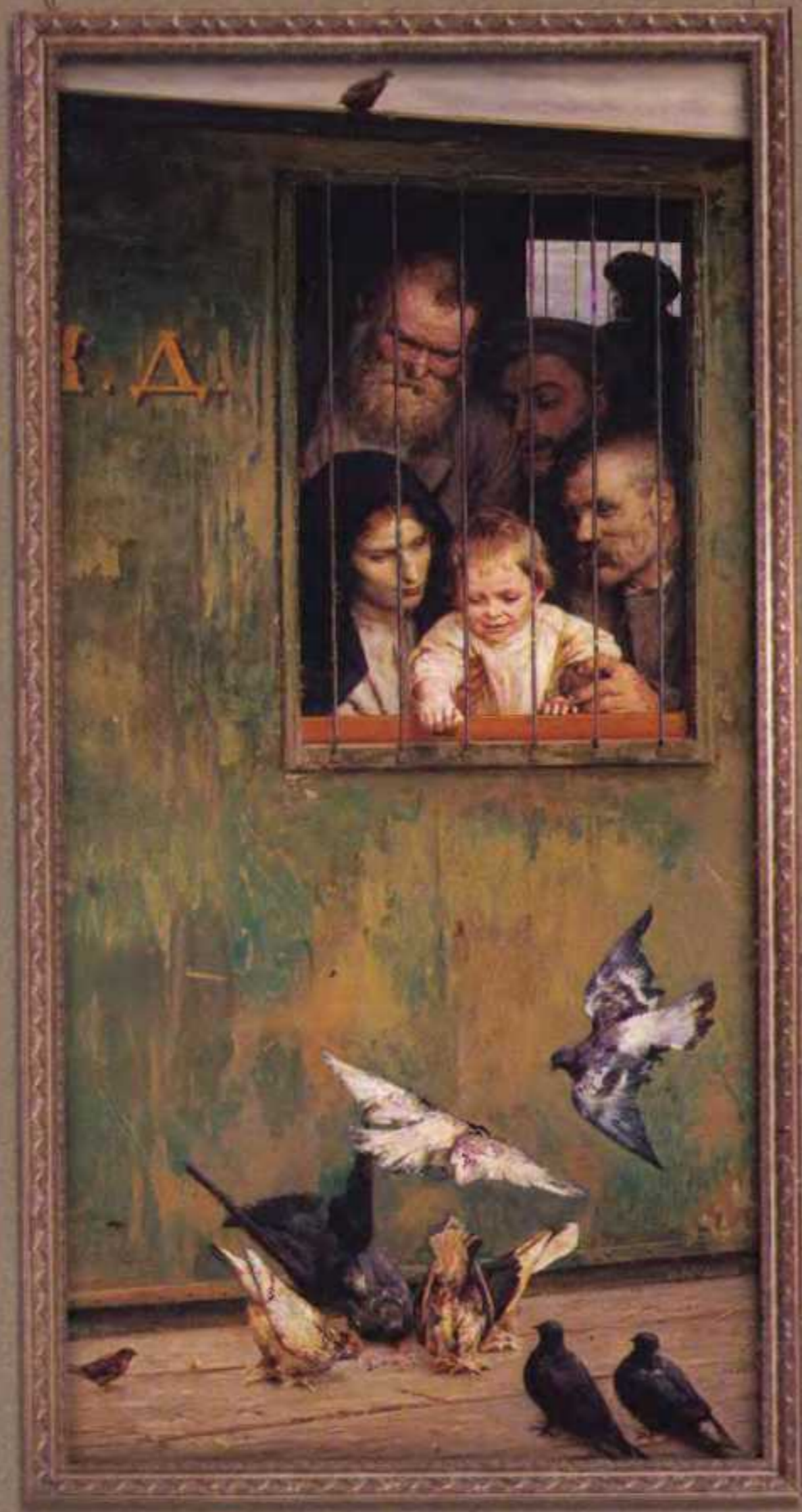
Утро в сосновом бору

Утром в сосновом бору
Затеяли мишки игру:
Забравшись на дерево, мишки
Кидали сосновые шишки...

А мама-медведица сердится:
– Слезайте! – кричит им медведица. –
Вы что же опять натворили?
Такую сосну повалили!

Но маму не слушают дети.
Довольны собою медведи:
– Пусть с виду мы косолапые,
Зато мы ребята не слабые!

Н. А. Ярошенко
ВСЮДУ ЖИЗНЬ

1888

Всюду Жизнь

Воробей сидит на ветке
И с вороной спор ведет:
– Очень странно, люди в клетке.
Все теперь наоборот!

Чижик или канарейка
Распевают день-деньской!
Но держать там человека
Нету пользы никакой!

А ворона на платформе
Воробью сказала так:
– Значит, их неплохо кормят...
Что тут странного, чудак?

– Кто же их поймал в ловушку? –
Удивился воробей
И, подумавши, горбушку
Утащил у голубей.

К. А. Коровин
СЕВЕРНАЯ ИДИЛЛИЯ

1886

Северная *идиллия*

Заиграл в тиши рожок:
– Лада моя, лада...
Пастушок, пастушок,
Где же твое стадо?

По кустам разбрелись
Овцы да коровы,
Но зато собрались
Девки чернобровы.

Пастушку в волоса
Заплетут веночек.
Им бы петь да плясать
Хоть до самой ночи.

Все играет рожок:
– Лада моя, лада...
Пастушок, пастушок,
Где же твое стадо?

М. А. Врубель

ПАН

1899

Пан

Ночь удивительно нежна.
Лучи заката догорели.
Выходит на небо луна.
И Пан играет на свирели.

И издает печальный стон
В свирели каждая тростинка
О той, в кого он был влюблен,
О нимфе сказочной Сиринго.

Он некрасив и козлоног.
Он стар, как греческие мифы,
Но полюбил несчастный бог
И ждал любви прекрасной нимфы.

Но, испугавшись старика,
Она любви его бежала...
И приняла ее река,
И тростником Сиринго стала.

И срезал он тогда тростник,
Чтобы согреть его губами...
И юный голос вновь возник
И зазвучал над берегами.

Когда порой не спится мне
И бродят мифы словно тени,
Я вижу Пана при луне
И слышу юной нимфы пенье.

М. А. Врубель
ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ

1900

Царевна Лебедь

То ли в море, то ли в небе,
То ли в сказочной стране
Пела песнь Царевна Лебедь
О любви и о весне.

Звезды сыпались сиренью.
Но закрыла небо мгла –
Злобный коршун темной тенью
Распростер над ней крыла.

И художник был печален,
Все глядел в ночную тьму:
Дева с черными очами
Часто грезилась ему.

Звал его далекий голос,
Нежный взгляд на помощь звал...
И художник милый образ
Рисовал и рисовал.

Чтоб развеять злые чары,
Чтобы в мир вернуть весну,
Приникал к холсту ночами,
Как к волшебному окну.

А когда портрет закончил,
Удивлен творец был очень:
Думал он, что это снится,
Но смотрела с полотна
Не царевна, не царица
И не сказочная птица,
А любимая жена.

Н. К. Рерих
ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ ПЛЫВУТ

1901

Заморские гости

Узорчатый парус надут.
Колышутся гордые стяги.
– Смотрите, заморские гости плывут!
– Варяги! Приплыли варяги!

Чтоб не было распрей и смут,
Чтоб кончились споры и драки,
На Русь их давно уже править зовут...
– Варяги! Приплыли варяги!

Плывут расписные ладьи.
И жители всюду дивятся.
И с криками чайки летят впереди,
Как белые вестники мчатся.

Их доблести славу поют,
Слагают легенды и саги...
– Смотрите, заморские гости плывут!
– Варяги! Приплыли варяги!

Н. К. Рерих

БОЙ

1906

Бой

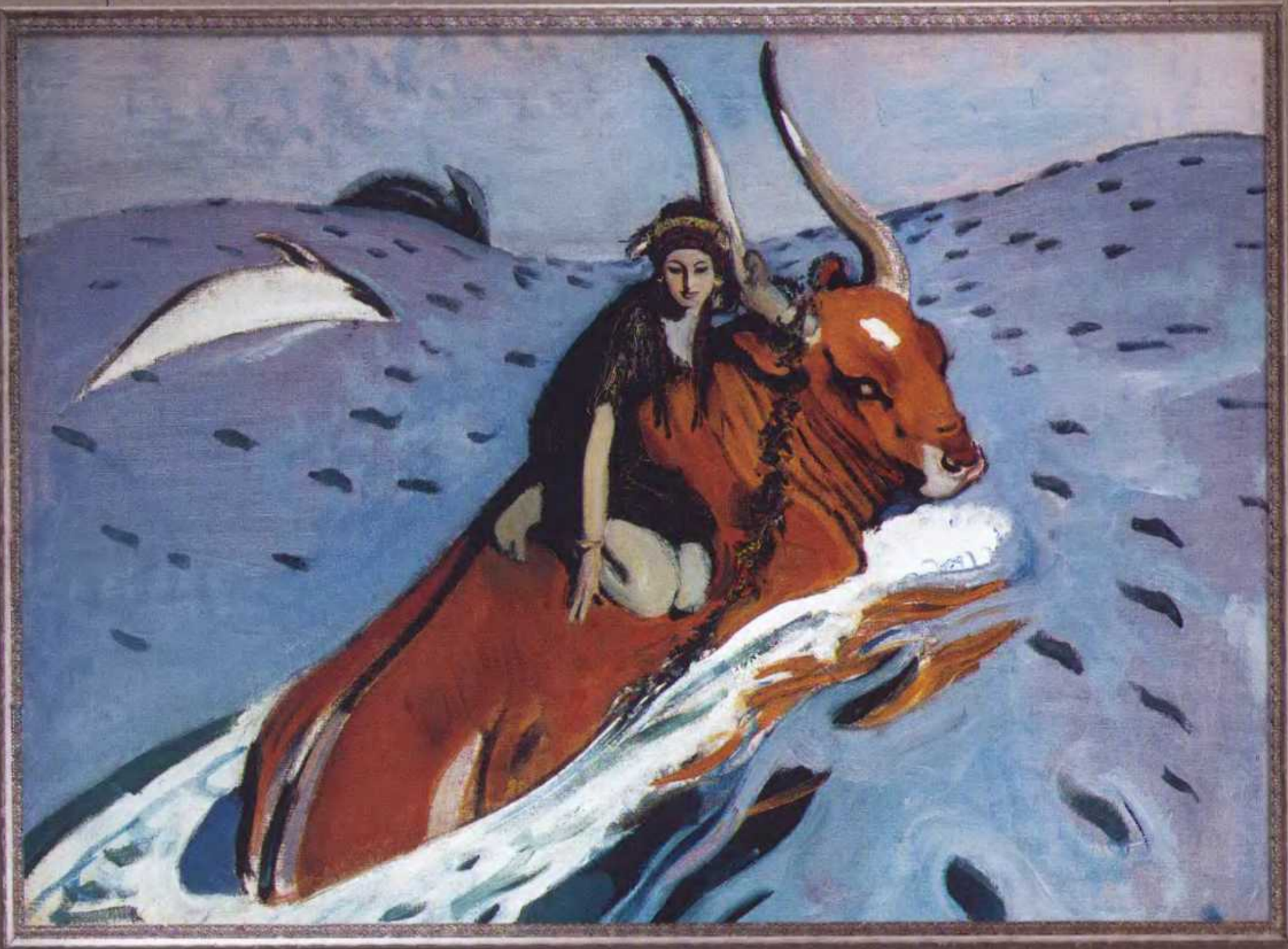
Словно огненный дракон
Поднялся над бездной...
Бой идет со всех сторон.
Жарко в схватке тесной.

Лязг мечей и звон щитов,
Черных и червлёных,
Кровь струей бежит с бортов,
Закипая в волнах.

То ли это спор вождей,
Боги ли смеются?...
Словно люди на воде,
Тучи в небе бьются.

Пламенеющий закат
Льет вино победы.
И с небес на бой глядят
Боги Старшей Эдды.

В. А. Серов
ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
1910

Похищение Европы

Далёко за морем, в стране Финикии,
Куда добегают лишь волны морские,
Гуляла по берегу дочка царя,
Европа, прекрасная, словно заря.

И вышло, что бог древнегреческий Зевс
Влюбился, увидев Европу с небес...

Не мог он на это смотреть свысока:
Спустившись с небес, превратился в быка
И лег перед девушкой кротко:
Садись, покатаю, красотка!

Едва оказалась она на спине,
Наш бык –

в море прыг!

И поплыл по волне.

Из Азии выкрал красавицу бык.
Европой назвал в честь нее материк.
Поступок его – безобразие...
Но так получилась ЕВРАЗИЯ!

М. С. Сарьян
ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА. ЕГИПЕТ

1911

Финиковая Пальма

Все ищет прохлады и тени.
Такая в Египте жара –
Нигде от нее нет спасенья,
Ни в полдень, ни даже с утра.

Но выросла пальма. И возле
Собрался измученный люд...
Спешит к ней навьюченный ослик,
Идет к ней пустынный верблюд.

И если ты путник усталый,
Что ищет забвенья в тени...
Постой перед этою пальмой
И вместе со мной отдохни!

Б. М. Кустодиев
МАСЛЕНИЦА

1916

Масленица

Здравствуй, Масленица!
Дай нам маслица!
Мы блинков себе горячих
напечем –
Нам метели и морозы нипочем!

Если есть сковорода,
Не страшны нам холода,
Потому что блин горячий –
Это лучшая еда!

То не мышь пищит,
Не мороз трещит,
В сковородке блин
За блином шкварчит...

Да с селедочкою,
Да с икорочкою,
Да по краю с золотистой
Корочкою!

Вот так Масленица,
Дала маслица нам!

Даже в небе появились два блина:
Это солнце-блин
и рядом блин-луна.

Один блин горячий,
Другой блин холодный...
Полезай на небо –
Если кто голодный!

По земле колесами
Покатились блинчики...
Дети, под березами
Собирай гостинчики!

Мир крещеный нынче радуется,
Потому что нынче Масленица.
Приходи, народ, и с нами съешь
блина,
Чтоб на землю поскорей пришла
весна!

Ну-ка, съешь блина,
Чтоб пришла весна!

А. Н. Бенуа
ПРОГУЛКА КОРОЛЯ

1906

Прогулка *короля*

Выходит с дамою король –
Идет гулять в Версале:
Кусты подстрижены под ноль,
Деревья причесали.

За королем – премьер-министр,
За ним – другие пары...
Осенний парк отменно чист.
Помыты тротуары.

Кристалльно вычерчен пейзаж:
Соринки лишней нету...
Но шлейф за дамой носит паж
Согласно этикету.

Когда случится буря вдруг,
Он не допустит драмы –
И вслед за птицами на юг
Не унесутся дамы.

Благоухает тут и там
Французскими духами.
И кажется, сейчас фонтан
Заговорит стихами.

Марк Шагал
НАД ГОРОДОМ
1914-1918

Над городом

И чудо Господь сотворил,
Послав два незримых крыла:
Мужчина над городом плыл,
С ним женщина рядом плыла.

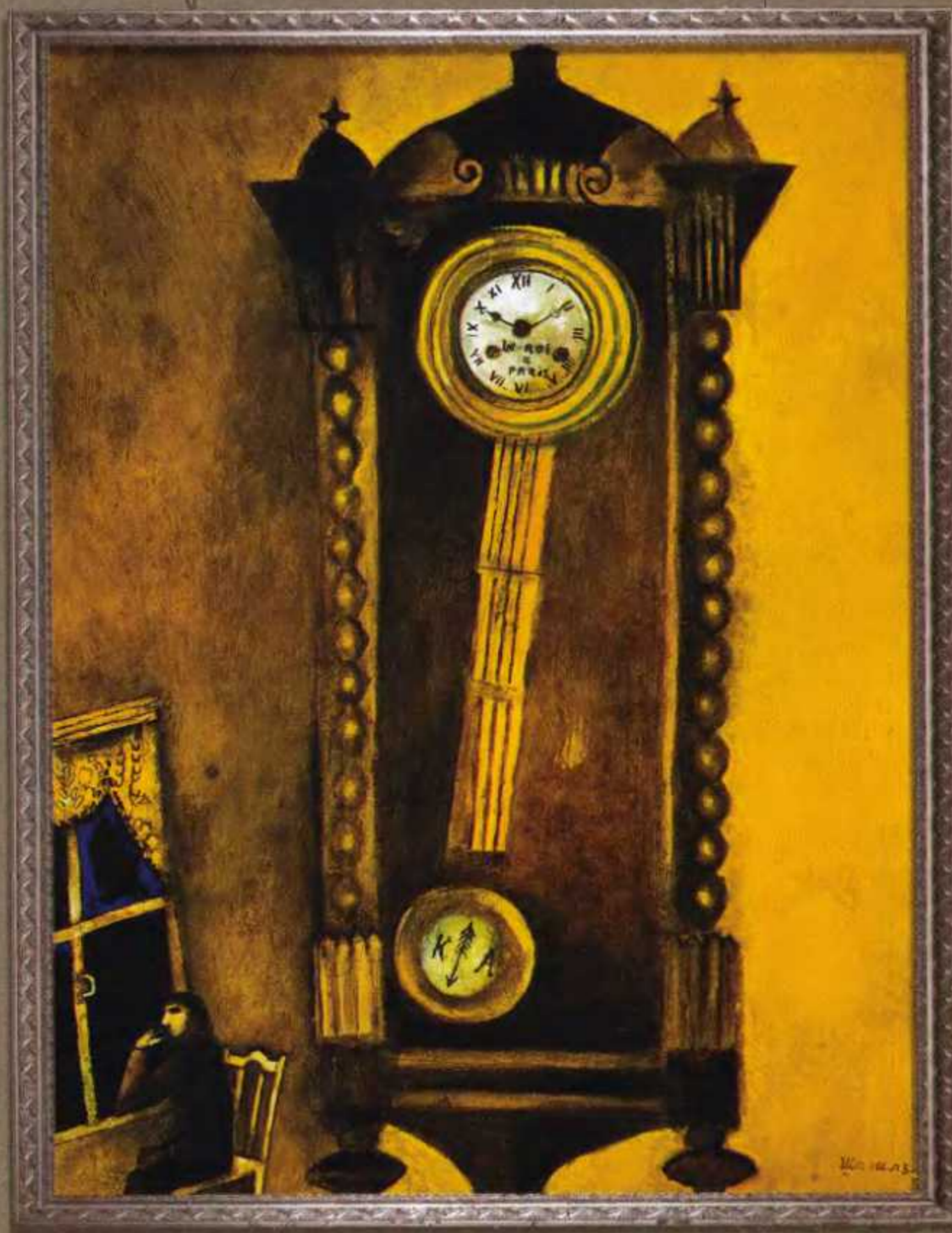
Никто не смотрел в небеса.
Ничей не заметил их взор...
Лишь тупо смотрела коза
На новый зеленый забор.

Все было похоже на сон,
На два удивительных сна.
Крутилась земля колесом,
А в небе царила весна.

С тех пор пролетел целый век...
Земные закончив дела,
Давно улетел человек,
И женщина с ним уплыла.

Весною пусты небеса.
Закреты дома на запор.
Не видно людей. И коза,
Наверное, съела забор.

Марк Шагал

ЧАСЫ

1914

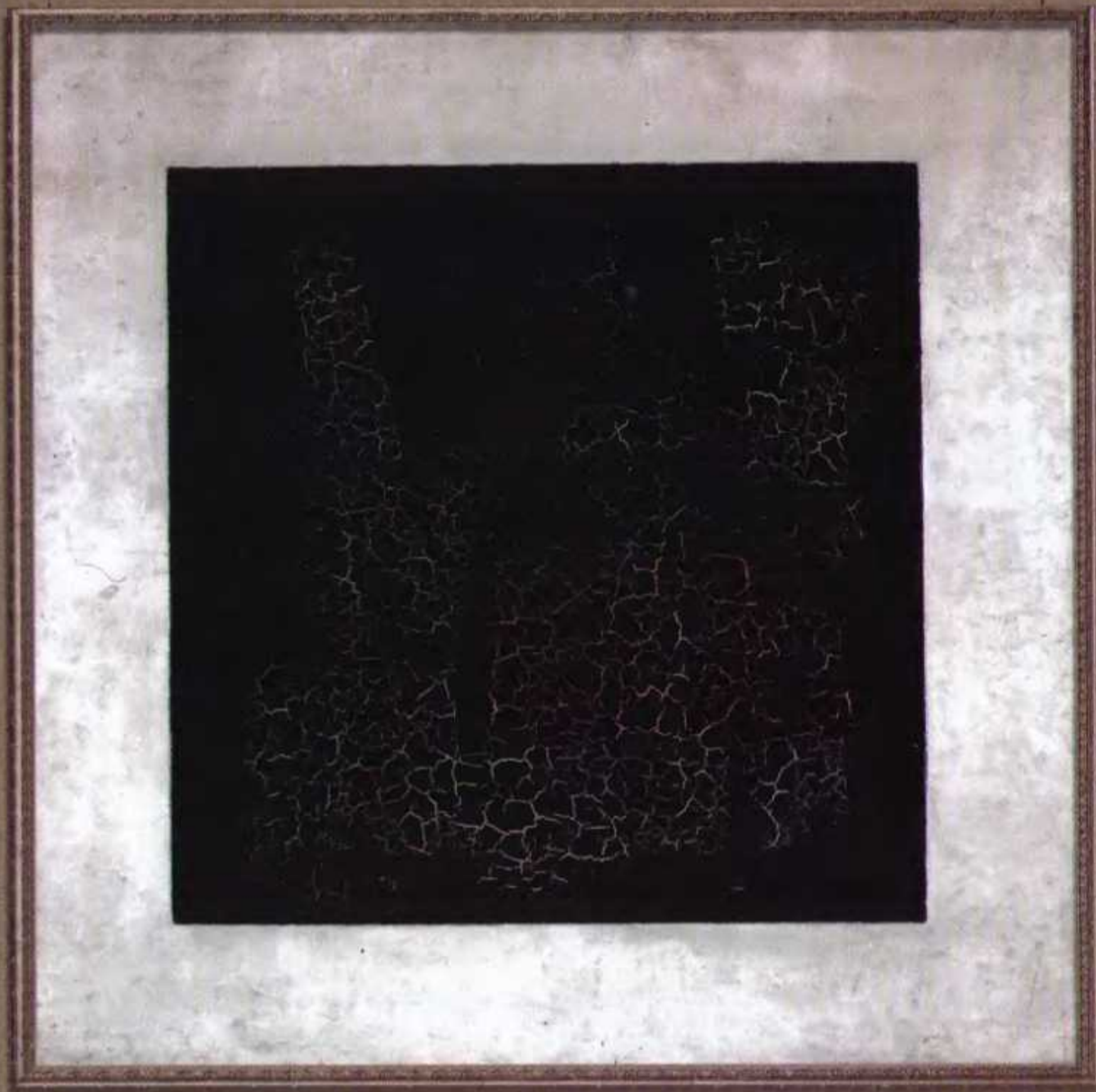
100

Часы

Часы идут за днями дни.
Часы спешат за веком век.
– Куда торопитесь, часы? –
Спросил однажды человек.

Часы ужасно удивились.
Задумались.
Остановились.

К. С. Малевич
ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

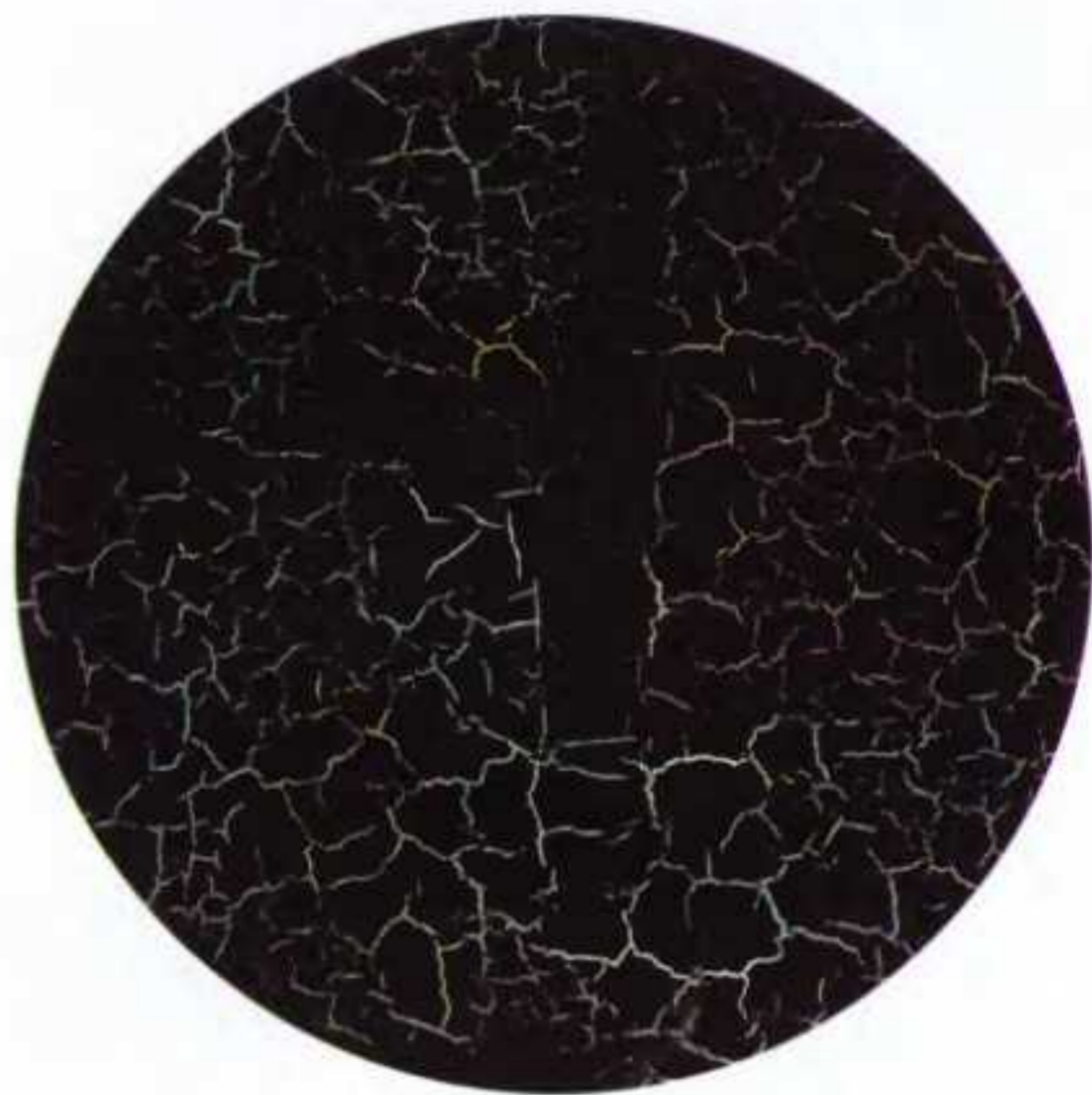
1912

Черный квадрат

Загадка черного квадрата:
Нашел художник флаг пирата.
Хотел раскрасить этот флаг.
Потом решил: – Сойдет и так!

* * *

(Но все испытывают чувство,
Что он ограбил все искусство!)

К. С. Петров-Водкин
КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ

1912

Волшебные *кони*

На краю земли и неба
В самый тихий час ночной
Появляется волшебный
Конь крылатый вороной.

В ранний час, когда в тумане
Ходят кони над рекой,
Прилетает на купанье
Самый белый в мире конь.

Наступает полдень ясный.
И на берег на крутой
Опускается прекрасный
Конь, как солнце, золотой.

На закате, с гривой алой,
Как трепещущий огонь,
Входит в воду небывалый
Самый красный в мире конь.

Все мечты твои исполнят
Эти сказочные кони.

Над волшебною рекою
Ты желанье загадай
И погладь коня рукою...
Но сперва его поймай.

А. А. Рылов
В ГОЛУБОМ ПРОСТОРЕ

1918

В голубом просторе

Северное море.
Синяя волна.
В голубом просторе
К нам спешит весна.

Паруса листает
Ветер молодой,
За гусиной стаей
Мчится над водой.

Облаков крахмальных
Радостный полет
К неоткрытым далям
Нас с тобой зовет.

А. А. Рылов
ЗЕЛЕНый ШУМ

1904

Зеленый шум

Деревья говорят, но не всегда
Мы понимаем их язык зеленый.
Не хватит тут обычного труда
И кропотливой мудрости ученой,
Чтобы понять, о чем шумит листва,
И этот шум перевести в слова...

Художник нужен тут и переводчик,
Чтоб записать ветвей
упругий почерк.

Заветный смысл лесного языка
Неведом человечеству пока,
Но может передать
художник цветом,
О чем шумят деревья этим летом:

Что жизнь прекрасна, небосвод высок,
Что в роще свил гнездо
скворец веселый,
А под березкой выглянул грибок,
Такой забавный, маленький и голый.

О том, что был лесник вчера угрюм,
Глухой осинник шепчется с травой.
Идет по всей земле зеленый шум,
Летят слова у нас над головою.

И голос рощи слышен с полотна,
И песня ветра свежая слышна:
«Зеленый шум со всех сторон.
Как много дум наводит он».

Л. М. Лисицкий

ФИГУРА

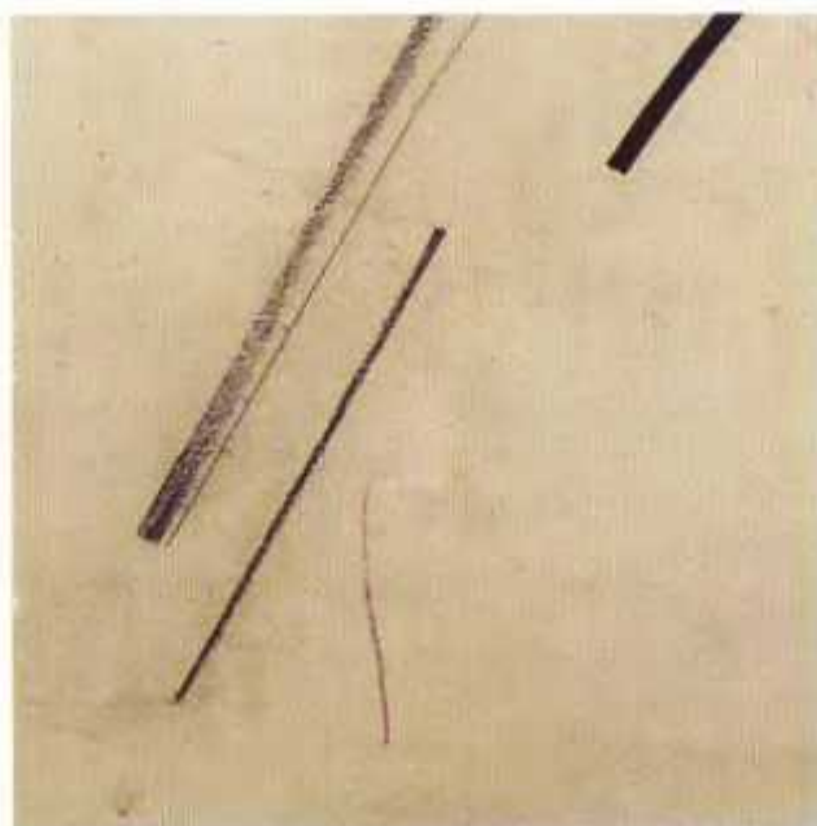
1921

110

Кубизм

Человек похож на КУБ.
Красный РОМБ на месте губ.
Нос торчит как КОНУС синий.
Руки-ноги – пара линий.
Голова – огромный ШАР...
Это вовсе не кошмар!

Человек из ста КВАДРАТОВ,
Ста КУБОВ, УГЛОВ и ПРИЗМ
Пусть глядится угловато
(И немного диковато)...
Но такой портрет, ребята,
Называется КУБИЗМ!

П. В. Вильямс
АВТОПРОБЕГ

1930

Автопробег

Автопробег!

Автопробег!!

Новое время.

Стремительный век.

С ревом и лязгом, в облаке пыли
Лихо проносятся автомобили –
Мимо плакатов, людей и трибун,
Словно коней одичавших табун.

И жеребенок, малыш несмышленый,
Рвется бежать за стальной колонной...

Стой, дурачок, не догонишь вовек
Этих железных коней и телег!

Ф. П. Решетников
ОПЯТЬ ДВОЙКА

1952

Опять двойка

Глядит с немым укором мать.
Сердитый взгляд сестрицы Веры:
«По сочинению?... Опять?!
Тебя не примут в пионеры!!!»

И Вовка, маменькин сынок,
Глядит, злорадствуя, на брата:
«Меня не взял ты на каток...
Дурак! Вот так тебе и надо!»

Когда же вечером отец
Придет со своего завода...
И горке и катку – конец,
Прощай, друзья, прощай, свобода!

И только преданный Дружок
Не огорчается нисколько –
Он счастлив, что домой пришел
Его товарищ лучший Колька!

Он тычет в друга мокрый нос:
«Я рад тебе! Чего ж ты грустен?» –
Не понимает славный пес,
Что больше их гулять не пустят!

Г. М. Коржев
ХУДОЖНИК
1961

Где пишет художник?

Художник хочет рисовать.
Пусть не дают ему тетрадь...
На то художник и художник –
Рисует он, где только может:

Он чертит палкой на земле,
Зимою – пальцем на стекле.

И пишет углем на заборе
И на обоях в коридоре...
Рисует мелом на доске,
На глине пишет и песке.

Пусть нет бумаги под руками
И нету денег на холсты,
Он будет рисовать на камне
И на кусочке бересты.

Салютом он раскрасит воздух,
Взяв вилы, пишет на воде,
Художник потому художник,
Что может рисовать ВЕЗДЕ.

А кто художнику мешает –
Тот Землю красоты лишает!

Картины, представленные в книге:

Айвазовский И. К.	Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря) Радуга
Аргунов И. П.	Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме
Бенуа А. Н.	Прогулка короля
Богданов-Бельский Н. П.	Устный счет в народной школе С. А. Рачинского
Боголюбов А. П.	Катание на Неве
Брюллов К. П.	Всадница
Васнецов В. М.	Книжная лавочка Аленушка Ковер-самолет. <i>Эскиз</i> Иван-царевич на Сером Волке Богатыри Сирин и алконост. Песнь радости и печали
Васильев Ф. А.	Рожь
Виллевальде Б. П.	Батальная сцена
Венецианов А. Г.	Вот те и батькин обед!
Верещагин В. В.	Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой
Вильямс П. В.	Автопробег
Вишняков И. Я.	Портрет императрицы Елизаветы Петровны
Врубель М. А.	Пан Царевна Лебедь
Иванов А. А.	Хождение по водам. <i>Эскиз</i>
Коржев Г. М.	Художник
Коровин К. А.	Северная идиллия
Крамской И. Н.	Русалки Неизвестная

Куинджи А. И.	Эльбрус. Лунная ночь
Кустодиев Б. М.	Масленица
Левитан И. И.	Осень. Дорога в деревне Золотая осень Весна – большая вода Сумерки. Стога
Лисицкий Л. М.	Фигура
Маковский К. Е.	Дети, бегущие от грозы
Максимов В. М.	Бабушкины сказки
Малевич К. С.	Черный квадрат
Перов В. Г.	Охотники на привале «Тройка». Ученики мастерового везут воду
Петров-Водкин К. С.	Купание красного коня
Поленов В. Д.	Московский дворик
Прянишников И. М.	Эпизод из войны 1812 года
Репин И. Е.	Портрет П. М. Третьякова Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года
Рерих Н. К.	Заморские гости плывут Бой
Решетников Ф. П.	Опять двойка
Рокотов Ф. С.	Портрет Екатерины II
Рылов А. А.	В голубом просторе Зеленый шум
Саврасов А. К.	Грачи прилетели
Сарьян М. С.	Финиковая пальма. Египет
Серов В. А.	Похищение Европы
Хруцкий И. Ф.	Цветы и плоды
Шагал М.	Над городом Часы
Шишкин И. И.	Рожь Утро в сосновом лесу
Ярошенко Н. А.	Всюду жизнь

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
У74

Литературно-художественное издание

Для среднего школьного возраста

Усачёв Андрей Алексеевич

Прогулки по Третьяковской галерее

с поэтом Андреем Усачёвым

Стихи

Дизайн книги **А. В. Копалин**
Ответственный редактор **Т. А. Никольская**
Технический редактор **Т. В. Луговская**
Компьютерная верстка **Т. В. Фёдоровой**
Корректор **Т. А. Сёмочкина**
Цветоделение **М. А. Вирсис**

Подписано в печать 23.03.09. Формат 70 × 90 ¹/₁₂.
Бумага мелованная. Гарнитура «Officina». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,7. Тираж 7000 экз. Заказ № 2206.
ООО «Дрофа-Плюс». 127018, Москва, Суцевский вал, д. 49.

Издание осуществлено при участии ООО «Дрофа».
127018, Москва, Суцевский вал, д. 49.

По вопросам приобретения продукции издательства
«Дрофа-Плюс» обращайтесь по адресу:
127018, Москва, Суцевский вал, д. 49.
Тел.: (495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-50, доб. 30-28.
WWW: <http://www.drofa.ru>. E-mail: osipova@drofa.ru, svb@drofa.ru,
terentev@drofa.ru
Интернет-магазин «Лабиринт»: <http://www.labyrinth-shop.ru>

Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового
Красного Знамени полиграфкомбинат детской
литературы им. 50-летия СССР». 170040,
г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

Усачёв А. А.

У74 Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем
Усачёвым: Стихи. — М.: Дрофа-Плюс, 2009. — 120 с.: ил.
ISBN 978-5-9555-1360-7

Книга, которую вы держите в руках, уникальна. Вместе с поэтом Анд-
реем Усачёвым вы по-новому увидите знакомые с детства картины русских
художников, представленные в Третьяковской галерее.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9555-1360-7

ISBN 978-5-9555-1360-7

9 785955 513607

© Федеральное государственное учреждение
культуры «Всероссийское музейное
объединение «Государственная
Третьяковская галерея». Предоставление
цифровых изображений, 2007
© А. Вepois / ADAGP, Paris, 2007
© М. Chagall / ADAGP, Paris, 2007
© А. А. Усачёв. Текст, 2007
© ООО «Дрофа-Плюс», 2009

