

Лошади в искусстве

Ил. 1. Теодор Жерико «Серая арабская лошадь»

Лошади – часть духовной культуры человечества. Их красота, ум, благородство, великолепное сочетание силы и грации всегда пленяли людей. Конскую красоту прославляло перо поэта, кисть живописца, резец скульптора. Эти четвероногие создания служили источником вдохновения также в музыке, танце и театре, где они иногда выступали, как та прекрасная белая лошадь с Московского ипподрома, которая выходила на сцену прославленного Большого театра в спектаклях «Дон Кихот», «Иван Сусанин», «Князь Игорь», «Борис Годунов».

Лошади становились героями оперных («Бронзовый конь» Д. Обера), балетных («Конёк-Горбунок» Р. Щедрина) и драматических спектаклей («История лошади» по «Холстомеру» Л. Толстого). Незабываемо, так, что мороз пробежал по коже, пел о них Владимир Высоцкий:

*Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне попались привередливые...
Коль дожить не успел, так хотя бы допеть!*

Незабываемо, так, что у зрителя дух захватывало, танцевал под его запись импровизированный танец-модерн Михаил Барышников (фильм «Белые ночи»).

С лошадьми была связана жизнь многих музыкантов и артистов. Великий русский композитор М.П. Мусоргский, например, в молодости служил в Павловском гусарском полку, за

что в кружке музыкантов «Могучей кучки» его называли «гусар-павловец». Одна из самых ярких легенд в истории оперного искусства Мария Малибран (сестра Полины Виардо), певица с дивным голосом, горячим темпераментом и даром актерского перевоплощения, была страстной любительница верховой езды и в двадцать восемь лет скончалась от травм, полученных при падении с лошади. Замечательный оперный певец С.Я. Лемешев служил в кавалерийском полку Красной Армии, откуда был направлен на учёбу в консерваторию. Можно приводить ещё много разнообразных примеров, связанных с темой лошади в музыке и театре, однако из всех видов искусства наибольшее отражение она получила в литературе, живописи и скульптуре.

Конь в литературе: «Все мы немножко лошади...»

Нет такой страны, где бы о лошади не были написаны стихи или сказки. Тема человека и коня в художественной литературе неисчерпаема. Великолепными лошадьми наполнено самое раннее сохранившееся произведение французского эпоса – «Песнь о Роланде», легендарном христианском рыцаре, родном племяннике короля Карла Великого из династии Каролингов.

При Карле Великом (742–814) лошадь и всадник стали играть более заметную роль в жизни общества, что нашло отражение в языке, праве, религии и народной жизни.

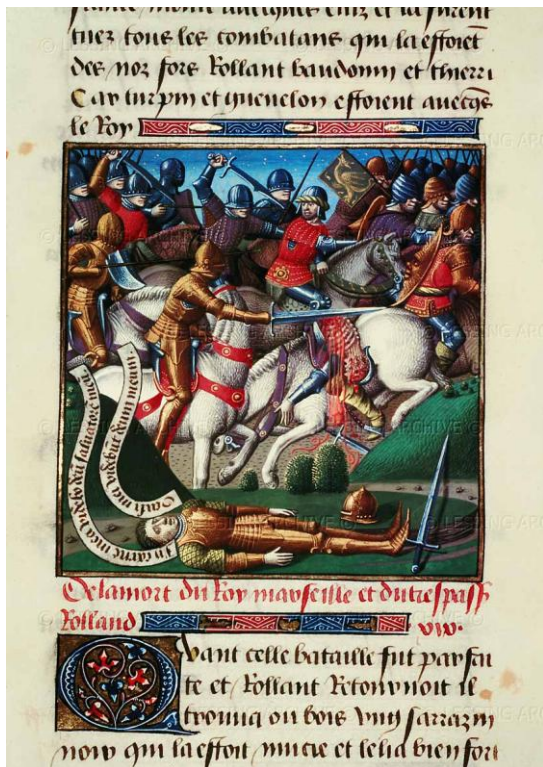
Впоследствии возник целый цикл поэм и романов на эту тему: «Влюбленный Роланд» М. Боярдо, «Неистовый Роланд» Л. Ариосто и «Ринальдо» Т. Тассо. Их герой скакал на коне Вельянтифе и рубил врагов мечом Дюрандалем. Вельянтиф («Бдительный») был могучим жеребцом. Сарацинам потребовалось аж тридцать стрел и копий, чтобы свалить его с ног. Боевой конь Роланда в итальянской и испанской традициях звался Брильядором («Златоуз»). В скорости и выносливости он не уступал никому, кроме Баярда. Последний был конём мятежного вассала Карла Великого Рено де Монтобана. Конь обладал необычайной резвостью и «человечьим умом», чем вызвал жгучую ненависть короля, задумавшего его погубить. Баярд бежал от казни и с тех пор, гласит легенда, прячется в Арденнском лесу. У самого Карла Великого под седлом был «конь лихой Тансандор» («Резвый»), добытый им «в бою у брода под Марсоной». Породистый боевой скакун вызывал всеобщее восхищение:

Коня он тронул шпорой золотой.

Четыре раза прыгнул Тансандор.

Вся рать сказала: «Вот боец лихой!

Мы не покинем вас в бою, сеньор» [1].

Ил. 2. Винсент де Бове «Песнь о Роланде»

Песнь о Роланде, а с нею и все кони многочисленных персонажей романтической легенды пользовались в Европе большой популярностью. Но это было ничто по сравнению со всемирной славой, которая выпала на долю тощей и костлявой клячи по имени Росинант. В сочинении **Мигеля де Сервантеса** «Дон Кихот», пародирующем модный в XVI веке жанр рыцарского романа, главный герой, обнищавший дворянин Алонсо Кихано, вообразив себя странствующим рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, отправился сражаться со злом на «скакуне», который в глазах этого полубезумного романтика обладал несравненной красотой и замечательным нравом. На деле ж то была единственная лошадь из его конюшни: бывшая боевая кобыла, превратившаяся

в «жалкую клячу, с кривыми, обращенными внутрь копытами и с тощей, вылезшей гривой». Назвав старушку Росинантом, «Рыцарь Печального Образа» в сопровождении верного оруженосца Санчо Пансы пустился верхом на костлявом подобии лошади в далёкий и опасный путь с намерением много «кривды выправить...обездоленных удовлетворить». Контраст между имевшейся в наличии старой кобылой-развалиной, способной лишь, да и то с трудом, «перебирать ногами» и воображаемым благородным жеребцом, с которым никто «в резвости не сравниться», оказался так велик и комичен, что «Росинант» навсегда вошел в нашу лексику именем нарицательным, означающим «коня-доходягу».

Классики умели не только потешить читателя сатирой на лошадь, но и до гениальности просто описать её великолепие. Как это сделал **Шекспир**, восхищённый арабским жеребцом, считающимся символом конской красоты:

*Крутая холка, ясный полный глаз,
Сухие ноги, круглые копыта,
Густые щётки, кожа как атлас,
А ноздри ветру широко открыты.
Грудь широка, а голова мала....
Таким его природа создала [2].*

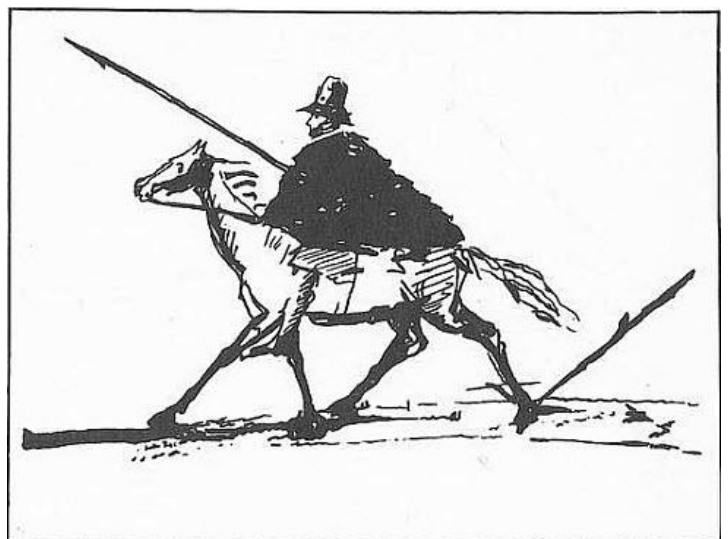
Ил. 3. Жан Игнас Исидор Гранвиль. Иллюстрация к роману «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта

Джонатан Свифт, писатель в рясе священника и интересами политика, в четвёртой части прославившего его имя романа «Путешествия Гулливера» вывел лошадей образцами разума, красоты и добродетели. Он перенёс своего героя к гуигнгнмам – похожим на коней вымышленным существам, которые живут в обществе, организованном по образцу человеческого, и обладают даром речи.

В стране Гуигнгнмов лошади действуют как самые умные и благородные

люди, а находящиеся у них в подчинении люди или «йеху» – опустились до скотского состояния и готовы перегрызть друг другу глотки. На лошадином языке свифтовского романа слово «гуигнгнм» (звуковая имитация ржания лошади) означает «совершенство природы», в то время как «йеху» – «зло и безобразие».

Спустя чуть более полувека после смерти Свифта, родился русский литературный гений, у которого с лошадьми были особые отношения. **Александр Сергеевич Пушкин** неистово любил коней, обожал быструю езду и очень гордился своей репутацией отчаянного наездника. Порядочных лошадей, как пишет известный знаток конного мира Б. Алмазов, у поэта никогда не было. Материальное положение Пушкина не позволяло иметь породистых скакунов. В Лицее Александра учили ездить совсем недолго, остальные навыки пришли с опытом. «Я много хожу, много езжу верхом, на клячах, которые тому очень рады, ибо им дается овес, к которому они не привыкли», – писал он другу [3].

Ил. 4. «Путешествие в Арзурум». Пушкин на коне. Автопортрет

Пушкин вдоль и поперёк изездил верхом Молдавию, Украину, Кавказ, Петербургскую, Новгородскую и Псковскую губернии. Бравируя своей храбростью, поэт взбирался на скалы, «держа за хвост татарских

лошадей... Это забавляло меня чрезвычайно, и казалось каким-то восточным обрядом», – делился он с Дельвигом [4]. Наполняя свои стихи скакунами, Александр Сергеевич постоянно рисовал себя верхом на коне с казачьей пикой в руках.

Поэтические строки родоначальника новой русской литературы свидетельствуют о доскональном знании и любви к предмету вдохновения:

*Кобылица молодая,
Честь кавказского тавра,
Что ты мчишься, удалая?
И тебе пришла пора;
Не косись пугливым оком,
Ног на воздух не мечи,
В поле гладком и широком
Своенравно не скачи.
Погоди; тебя заставлю я смириться подо мной:
В мерный круг твой бег направлю
Укороченной уздой [4].*

Было в отношениях Пушкина с лошадьми и нечто мистическое: поэту предсказали, что ему следует опасаться белого человека, с белой головой, на белом коне. Предсказание сбылось: Пушкина убил на дуэли блондин Дантес, который носил белый мундир кавалергарда и ездил на белом коне, потому что лошадьми этой масти ремонтировался его эскадрон (*ремонт – термин военного происхождения, пополнение конского состава, замена старых лошадей на молодых*).

У Лермонтова, заступившего, по выражению Белинского, место первого поэта России на смену Пушкину, с лошадьми сложилась иная ситуация. Он был выпускником Петербургской школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. А посему умел не «кататься», но ездить! В этой школе верховой езде обучали профессионально. Берейторы, невзирая на титулы и звания, лупили юнкеров арапником за «грубую» езду. Ежедневная нагрузка в манеже была такова, что после двухчасовой смены взрослые опытные конники не могли вынуть из портсигара папиросу – так тряслись пальцы.

Корнет лейб-гвардии Гусарского полка М.Ю. Лермонтов прекрасно владел не только высшей школой верховой езды, но также вольтижировкой и джигитовкой. «Гарцевал Лермонтов на белом как снег скакуне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на черкесские завалы...», – вспоминали однополчане [5].

Во время службы в Нижегородском драгунском полку Лермонтов неоднократно участвовал в скачках, соревнованиях по джигитовке, владению холодным оружием и стрельбе, занимая достойные места. Так что его стихи и проза, посвященные лошадям, написаны рукою опытного, знающего кавалериста.

*Золото купит четыре жены.
Конь же лихой не имеет цены.
Он и от вихря в степи не отстанет.
Он не изменит, он не обманет [6].*

А вот как Лермонтов описывает кабардинскую лошадь в романе «Герой нашего времени»: «Вороная, как смоль, ноги — струнки и глаза — не хуже, чем у Бэлы, а какая сила! Скачи хоть на 50 верст, а уж выезжена — как собака бегаёт за хозяином, голос даже его знала!» [6]. На полях черновика поэт рисовал «кабардинцев» с характерным горбоносим профилем головы и подсушенным корпусом. Лошади были одной из любимых тем Лермонтова-художника, который превосходно передавал их облик в движении. После гибели гениального поэта, любившая его без памяти бабушка раздала в память о Мишеньке табун лошадей крестьянам, отпущенным по его завещанию на волю.

В 1834 году вышла стихотворная сказка «Конёк-Горбунок», сочинённая 19-летним студентом **Петром Ершовым**. Её герой, маленький конёк «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами», сразу стал народным любимцем. «Считаю её (сказку) жемчужиной русской словесности и мировой гуманистической мысли. Крошечный трехвершковый ушастик оказывается могущественным и мудрым, верным и добрым, потому что его пожалели, — объясняет успех книги Б. Алмазов. — Его пожалел и полюбил Иван. Сколько таких убогих коней ласкали детские руки в деревнях и станицах...эти жалкие лошадки не могли, конечно, как в сказке, превратиться в красавцев с золотой гривой и серебряной шерстью. Они не могли скакать в поднебесье и совершать сказочные чудеса, но вот одно чудо они совершали! Все без исключения. Они учили детей во все века такому главному человеческому качеству, как жалость, умению сострадать» [3].

О лошади страдальце и кормилице писал **Николай Алексеевич Некрасов**:

*Трогай, Саврасушка, трогай!
Натягивай крепче гужи.
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи [7].*

С раннего детства поэту пришлось немало поехать на тройках: служивший исправником отец, человек суровый и властный, невзирая на малый возраст приучал своих детей к судебной практике и возил их на вскрытие и опознание мертвых тел.

Лев Николаевич Толстой держал конюшню, был умелым наездником и ездил верхом до самой смерти. В последние годы любимой лошастью великого писателя был Делир. Согласно завещанию Толстого конь похоронен недалеко от могилы Льва Николаевича в Ясной Поляне. Граф провел в седле, по его собственным подсчётам, в общей сложности семь лет. Великолепное знание коней позволяло ему писать о них так, словно он, по выражению И.С. Тургенева, сам когда-то «был лошастью». В знаменитой повести «Холстомер», рассказывающей о горькой судьбе коня и человеческой несправедливости, более двадцати действующих лиц – лошади. И у каждой своя повадка, характер, нрав и имя (Купчиха, Лебедь, Магомет и др.).

Холстомер – это прозвище, которое орловский рысак Мужик I, прототип главного героя, получил за размашистую рысь: «бежит, словно расстеленные для просушки домотканые холсты саженьями меряет» [8]. Конь с замечательной родословной родился на Хреновском конном заводе. Однако был у него один изъян: странная вороно-пегая масть, которую там не любили. Владелец завода граф Орлов очень требовательно относился к коням, которых оставлял на племя. Чтобы не продолжать в роду пегости, Холстомера выхолостили. За этой важной переменой в жизни коня последовали многие несчастья, которые, в конце концов, привели к трагической развязке.

Судьба реального Холстомера (Мужика I, 1803 г.р.), резвейшего рысака графа А.Г. Орлова, производителя Хреновского конного завода, вороного жеребца с большими белыми отметинами на лбу и всех четырех ногах, была немного иной. Только через несколько лет после смерти графа, в 1812 году конь был кастрирован и продан. Мужик I успел оставить сына, вороного жеребца по имени Старый Атласный – родоначальника всех орловских рысаков частного коннозаводства России.

С удивительным мастерством и любовью описывает классик русской литературы Арабчика – лошадь Наташи Ростовской и Карабаха – коня её брата Пети в «Войне и мире», поджарую караковую красавицу Фру-Фру – лошадь Вронского из романа «Анна Каренина». «Она была вся узка костью: хотя ее грудина и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый и в ногах передних, и особенно задних, была значительная косолапина... Кости ее ног ниже колена казались не толще пальца... Сухая голова ее с выпуклыми блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитой внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энер-

гическое и вместе нежное выражение. Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого» [9]. В романе после тяжелейшей травмы, полученной во время красносельских скачек, Фру-Фру пришлось пристрелить прямо на ипподроме, а в жизни увековеченная в «Анне Карениной» лошадь спокойно доживала в конюшне писателя.

Надо сказать, что принадлежавшая Толстому Фру-Фру была внучкой знаменитого Экзерсиса, на котором победителем в скачках жокеев-любителей стал знаменитый драматург **А.В. Сухово-Кобылин**, человек большого таланта и трагической судьбы. Потомок одного из древнейших и знатнейших дворянских родов, он 27 лет находился под следствием по обвинению в убийстве без всяких к тому оснований. Александр Васильевич написал только три произведения: «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина», однако они представляют собой одну из самых ярких и своеобразных страниц в истории русской драматургии. Сухово-Кобылин был не только лучшим всадником своего времени, но также интереснейшим коннозаводчиком, который одним из первых начал готовить русских спортивных лошадей.

В творческом наследии лауреата Нобелевской премии по литературе **Ивана Алексеевича Бунина** коней столько, что хватит на целую иппологическую галерею. Каждый четвертый его рассказ, а их у него около трёхсот, не обходится без такого персонажа как лошадь. Жеребцами, кобылами, меринами, рысаками, иноходцами полны также страницы романа «Жизнь Арсеньева», дневников и записок. Все лошади легко узнаваемы и не похожи друг на друга. Обладая зорким и цепким взглядом, писатель с помощью всего нескольких характерных деталей создавал запоминающийся конский портрет. Выходец из мелкопоместных дворян Иван Бунин сизмальства прекрасно разбирался в лошадиных статях. Со временем он превратился в великолепного знатока лошадиной психологии. Ему принадлежит удивительное по глубине и откровенности признание, обращённое к лошади: «О, красавица, умница, любимая моя! Как передать словами нашу с тобой близость, нашу любовь,— нет тоньше, таинственней и чище этой любви, навеки безмолвной, навеки верной, не обманывающей, любви между человеком и животным» [10].

Свой рассказ «Изумруд» о печальной судьбе бегового коня, который пал жертвой человеческой зависти и корыстолюбия, ровесник Бунина **Александр Иванович Куприн** посвятил «Непревзойдённому Холстомеру», литературному герою знаменитой повести Л.Н. Толстого. В основу сюжета Куприн положил подлинный случай – прогремевший на всю страну в начале XX века скандальный процесс о коне Рассвете. Дело заключалось в следующем. С

введением тотализатора на Московском ипподроме стали разыгрываться денежные призы, учреждённые с благородной целью поощрения развития коневодства. Однако тут же возникли разного рода мошенники, готовые на всё ради того, чтобы сорвать солидный куш. К тому времени в Россию завезли американских рысаков, которые оказались значительно резвее универсальных орловцев. Ввиду опасности потерять прекрасную отечественную породу, решено было самые крупные призы разыгрывать только для орловских рысаков.

В 1900 году все главные призы подряд неожиданно стал выигрывать взявшийся «ниоткуда» красивый породный жеребец Рассвет серой (орловской) масти. Его владелец А. Шишкин и наездник Зайцев пользовались в конном сообществе сомнительной репутацией. Их «тёмные» лошади выигрывали или проигрывали в зависимости от ставок. Менее чем за полгода Рассвет принёс хозяину огромные деньги. Вдруг поползли слухи, что это вовсе не орловец, а американский рысак, исключительно редкой для данной породы серой масти. После того, как знаменитый наездник Франк Кайтон увидел в каком-то спортивном журнале фотографию серого американского рысака Вильяма С.К., чрезвычайно похожего на Рассвета, слухи усилились и Московское беговое общество начало расследование.

От конкретных вопросов о родословной коня Шишкин отделялся уклончивыми ответами. След американского жеребца, похожего на Рассвета, после многократных перепродаж затерялся где-то в Европе. Скандал разгорался всё больше и больше, ибо чудо-коня собирались показать на Парижской выставке как орловского рысака. Все четыре года, пока суд пытался выяснить, кем является Рассвет – американским или орловским рысаком, скакун находился под надзором полиции: стоял без тренировок в общественной конюшне. Когда бдительность охраны притупилась, Шишкин и Зайцев стали наведываться к нему и вскоре рысак пал. Тайна подмены осталась нераскрытой, а владелец Рассвета был оправдан.

Эта история настолько захватила Куприна, что он взялся писать рассказ о коне Изумруде и сделал это с блеском, поразив читателей глубиной проникновения в психику лошади. Александру Ивановичу также удалось облечь в слова сокровенные чувства истинного конника: «Если кто полюбит по-настоящему наше конное дело, то уже это навсегда, на веки веков. Отстать нельзя. Можно бросить вино, табак, азартную игру, женщины от тебя сами рано или поздно отвернутся. Но истинного любителя прекрасный вид лошади, ее могучее ржание, ее стремительный бег, ее чистое дыхание, ее добрый запах будут волновать и тревожить неизменно до глубокой старости, до самой смерти и, даже полагаю, что и после нее» [11].

Каждый из вышеупомянутых классиков мировой литературы мог бы без колебаний подписаться под знаменитой строчкой **Владимира Маяковского**: «...все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь», ибо великий литературный дар и мастерство, ум-

ноженные на хорошее знание коней, позволили им так глубоко вжиться в образ лошади, что эти писатели взглянули на мир её глазами. Что ж, на то они и классики...

До середины XX века конь в художественной литературе был естественной частью жизни героев произведений поэзии и прозы, образ которых, не будь с ними рядом четвероногого помощника и друга, который «не предаст и не обманет», несомненно, потускнел бы. Сегодня технический прогресс почти превратил коня в экзотическое животное, которое редко становится темой литературных произведений. А жаль...ведь хороший писатель, подключая силой своего дара наше воображение, помогает нам стать его соавторами, творцами мысленных образов, которые возникают при чтении его текста. И если среди героев книги есть лошадь, то каждый читатель «видит» её по-своему, уникально, как может это сделать только он один.

Конь в живописи

С доисторических времен человек пытается изображать лошадь. Как с этой задачей справлялись наши первобытные предки, можно видеть на стенах пещер от Заполярья (Беломорье, Якутия) до пустынь (Гоби и Аравийской).

Первобытное граффити и геоглиф

«Сикстинской капеллой первобытной живописи» называют **пещеру Ласко**, которая находится во Франции в долине реки Везер. Наскальные росписи эпохи позднего палеолита случайно обнаружили осенью 1944 года школьники близлежащего городка Монтиньяк. Стены пещеры покрыты изображениями лошадей, зубров, носорогов, запечатленных с использованием красно-желтого железняка, бурой охры, черного марганца и других красок и обведенных темными контурами.

*Ил. 5. Уффингтонская белая лошадь.
Фото с высоты птичьего полёта*

Археологической загадкой до сих пор остаётся **Уффингтонская белая лошадь** – огромный (110 м. в длину) сильно стилизованный силуэт белого коня, созданный путём наполнения битым мелом глубоких траншей на склоне известнякового Холма белой лошади близ местечка Уффингтон в

английском графстве Оксфордшир.

Рассмотреть рисунок можно только с большой высоты(!). Это самый знаменитый геоглиф Европы.

Геоглифы – рисунки на поверхности земли – встречаются в самых разных местах нашей планеты. Наибольшее их количество можно наблюдать в Южной Америке (плато Наска). Как правило, полностью обозреть рисунок можно лишь со значительного расстояния, часто лишь с высоты птичьего полёта, что составляет основную загадку их происхождения.

Его создание датируется ранним бронзовым веком (приблизительно X век до н. э.). С 1736 фигура Белого коня регулярно подвергается очистке, чтобы изображение не зарастало травой и не теряло чёткость контура. В древности местное население некоторое время принимало фигуру лошади за дракона. Считалось, что это тот самый дракон, которого победил небесный покровитель Англии, святой Георгий, на соседнем Драконьем холме.

Под седлом святого Георгия

Святого великомученика Георгия почитают в православной, католической и англиканской церквях. Он почти всегда изображается верхом на коне. Кроме Англии Георгий является покровителем многих стран и городов: Болгарии, Германии, Греции, Нидерландов, Португалии, Швеции, Женевы, Москвы и др. Одним из самых известных посмертных чудес необычайно популярного ещё со времен раннего христианства святого является убийство копьем змея (дракона), опустошавшего землю некоего языческого царя. По преданию, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. Это деяние часто толковалось иносказательно, как победа светлых сил над злом – «древним змием». Православная Церковь именует святого Георгия «Победоносцем» и чтит его как скорого помощника пребывающим в опасности. Хранящаяся в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга икона «Чудо Георгия о змие» (Новгородская школа, XV век) стоит в ряду шедевров мирового искусства. Прекрасный всадник на вздыбленном белом коне стремительным движением пронзает змия, олицетворяющего зло.

Этот сюжет взял для своей картины «Битва Св. Георгия со змием» **Паоло Учелло** (1397–1475), первый итальянский баталист и экспериментатор в области изучения и использования перспективы, увлеченно изображавший разноцветных коней со всадниками во всевозможных ракурсах.

Кони Дюрера

Основоположник искусства немецкого Возрождения живописец и график Альбрехт Дюрер (1471–1528) создал не имеющие себе равных в искусстве того времени гравюры «Четыре всадника» на тему Апокалипсиса и «Рыцарь, смерть и дьявол». В первой, полной мрачной экспрессии, четыре всадника – мор, война, голод и смерть на трёх мощных и одном ко-

стлявом коне спустились на землю из разверзшихся небес, чтобы истребить четверть рода человеческого, и неистово мчатся по ней, уничтожая всё на своём пути.

В гравюре «Рыцарь, смерть и дьявол» художник-мыслитель раскрывает мир остроконфликтных отношений человека с окружающей средой, его понимание долга и морали. Путь облачённого в доспехи рыцаря на великолепном боевом коне чреват опасностями. Из сумрачной чащи леса наперерез ему скачут призраки – дьявол с алебардой и смерть с песочными часами на худой кляче. Не обращая на них внимания, рыцарь и конь следуют по избранному пути, словно иллюстрируя слова 23 Псалма: «Даже если иду долиной тьмы – не устрашусь зла, ибо Ты со мной».

Император на андалузце

Ил. 7. Тициан. «Конный портрет Карла V»

Героический конный портрет императора «Священной Римской империи» Карла V кисти **Тициана** (1477–1576), одного из титанов Возрождения, относится к шедеврам мировой живописи.

Полотно «Император Карл V в сражении при Мюльберге» запечатлело памятный день битвы, в которой монарх «полумира» одержал одну из блистательных побед. Удивив всех, «германский Цезарь» собственным примером увлек своё войско в атаку, что было совсем не свойственно этому далёкому от ратных подвигов кабинетному дипломату, одержимому идеей под знаменем католицизма создать «мировую христианскую державу». На фоне пейзажа,

озаренного золотыми отблесками заходящего солнца, художник, по желанию венценосного заказчика, изобразил Карла V победителем, одиноко и величественно выезжающим из леса в рыцарских доспехах с копьём в руке верхом на широкогрудом, красиво гарцующем андалузце, украшенном чепраком и дорогой сбруей. Этот конный парадный портрет, в композиции которого просматривается влияние римской конной статуи императора Марка Аврелия, оказал громадное воздействие на становление барочного портрета XVII–XVIII веков.

Пегас кисти Рубенса

Шедевр Эрмитажа – картину «Персей и Андромеда», прославляющую рыцарскую доблесть героя, победившего морское чудовище, в жертву которому предназначалась красавица Андромеда, глава фламандской школы живописи **Питер-Пауль Рубенс** (1577–1640) написал на сюжет известного античного мифа. Художник ввёл в композицию крылатого Пегаса, на котором прилетел могучий Персей, сын Данаи и Зевса. Гордый скакун, дугой выгнувший шею, широко разметал свои крылья в радостном возбуждении, и маленький амур еле сдерживает огромного сильного, торжествующего коня. «Перед его картинами, – говорил о покоряющей силе искусства Рубенса знаменитый французский художник Эжен Делакруа, страстный поклонник гения фламандской живописи, – я ощущаю то внутреннее содрогание, тот трепет, который вызывает во мне мощная музыка... Он всегда даёт самую сердцевину, самый сок сюжета, одевая всё блеском исполнения, которого достигает как бы играя» [12].

Горделивые кони Пуссена

Сюжет картины «Танкред и Эрминия» был навеян основоположнику классицизма в живописи **Никола Пуссену** (1594–1665) эпической поэмой итальянского поэта Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». В ней рассказывается о храбром рыцаре Танкреде, одержавшем победу над правителем Антиохии и захватившем его в плен вместе с дочерью Эрминией. Девушка полюбила Танкреда и, уже будучи на воле, упросила оруженосца рыцаря взять её с собой в лагерь крестоносцев, осаждавших Иерусалим. Они нашли Танкреда на поле битвы умирающим от ран после поединка с врагом. Спасая жизнь рыцаря, Эрминия не пощадила своих прекрасных волос, обладавших чудесной силой исцеления – мечом она отсекла их и перевязала раны истекающего кровью героя. Композиция картин Пуссена обычно подчинена какой-либо геометрической схеме. В данном случае он построил её по правилам классического треугольника, расположив на первом плане бессильное тело раненого Танкреда, коленапреклонённую фигуру оруженосца и склонившуюся над рыцарем Эрминию. Обрамлением сцены служат два прекрасных статных коня, горделивые силуэты которых чётко выделяются на фоне тревожного заката: рыжий массивный скакун оруженосца и белоснежный изящный длинногривый конь Эрминии.

Андалузцы Веласкеса

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599–1660) – один из величайших реалистов европейского искусства написал целый ряд традиционных конных портретов – портрет короля Филиппа IV, его жены Елизаветы Бургундской, графа-герцога Оливареса и принца Балтасара

Карлоса. Несмотря на парадность этих произведений, в них всё жизненно – и сами всадники, галопирующие на широкогрудых и «толстобрюхих» андалузцах, и пышнотелые красавцы-кони, и пейзаж. В знаменитой картине Веласкеса «Сдача Бреды», посвященной взятию в 1625 году голландской крепости испанскими войсками, художник отказался от распространённой в живописи XVII века парадно-аллегорической трактовки батальной темы. Драматические события истории Веласкес раскрывает через тонкие психологические характеристики главных действующих лиц – испанского адмирала Спинолы и предводителя голландцев герцога Юстина Нассаусского, написанных с портретной достоверностью. Мощь победителей подчеркивает изображенный на переднем плане крепкий благородный конь, спокойно развернувшийся крупом к адмиралу, герцогу и зрителям.

Злой рок Жерико

Основоположник романтизма во французской живописи **Теодор Жерико** (1791–1824), автор знаменитой картины «Плот «Медузы», (*сам термин «романтизм» впервые появился в некрологе, написанном на смерть Теодора Жерико*) был страстным любителем и знатоком лошадей, которых с высочайшим мастерством изображал в своих произведениях. В первом же большом полотне молодого художника – «Офицер конных императорских егерей во время атаки», горячий серый в яблоках конь с пламенным взором, развевающимися по ветру хвостом и гривой, вздымается в неистовом порыве, унося всадника в гущу битвы. Резко обернувшись в седле, офицер призывает к атаке следующие за ним войска. Великолепное движение лошади Жерико почерпнул из жизни. На народном празднике в Сен-Клу ему довелось увидеть, как встретив неожиданное препятствие, серый жеребец, сверкая глазами, поднялся на дыбы. В своём воображении художник дал ему героя-всадника и поместил обоих на пылающее от взрывов поле сражения. Иной, более драматичный характер носит картина «Раненый кирасир», задуманная как парная к предыдущей, где вместо устремлённого к победе героя изображен раненый офицер, против воли оставляющий поле битвы. Он медленно опускается на землю, удерживая рукой рвущегося в бой коня.

Результатом пребывания Жерико в Англии стала полная динамики картина «Дерби в Эпсоме»: четыре лошади с жокеями вихрем несутся над полем скачек, их передние и задние ноги вытянуты параллельно земле, что создаёт впечатление необычайной стремительности полёта. С непревзойдённым мастерством передаёт художник характер английской скаковой лошади, её стройное, лёгкое и вместе с тем мощное сложение. Только истинный конник мог написать подобную картину.

Ил. 8. Теодор Жерико. «Дерби в Эпсеме»

дожника, всё творчество которого уложилось в десять лет. «Какую другую, отличную от этого судьбу обещали, казалось, это изобилие физической силы, этот огонь и воображение... К числу самых больших несчастий, которые только могло понести искусство в нашу эпоху, следует отнести смерть удивительного Жерико», – сетовал его друг — молодой Делакруа, ставший впоследствии лидером французского романтизма [13].

Жизнь Теодора Жерико оборвалась в 32 года нелепо и трагично. Будучи превосходным спортсменом-наездником, он обожал необузданных нравом лошадей. Однажды горячий конь, сделав неожиданный скачок, сбросил его на кучу камней. Тяжелые ранения и травма позвоночника стали причиной смерти чрезвычайно талантливого ху-

Всадница Джованина

Образцом парадного портрета-картины в искусстве первой половины XIX века является «Всадница» великого русского живописца **Карла Брюллова** (1799–1852). Произведение, закрепившее за ним славу выдающегося мастера портрета, было написано по просьбе графини Юлии Павловны Самойловой, которой Пушкин посвятил следующие строки:

*Ей нет соперниц, нет подруг,
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает... [14]*

Дочь генерала Палена и Марии Скавронской была женщиной необычной. Экспансивная красавица «царской крови» (по материнской и отцовской линиям узы родства связывали её с Екатериной I, князем Потёмкиным, государственным деятелем графом Ю.П. Литта) обладала огромным состоянием и вела свободный образ жизни, вызывая постоянное недовольство Николая I. В ее имении «Славянка» под Петербургом собирались выдающиеся деятели литературы и искусства, а в миланской вилле часто бывали композиторы Беллини, Россини, Доницетти. У Юлии Павловны жили две воспитанницы – старшая Джованина и младшая Амацилия. Девочки называли графиню мамой, но официально удочерены не были. Джованина по некоторым версиям являлась племянницей второго мужа Самойловой.

У графини было три брака. В возрасте 25 лет Юлию выдали замуж за графа Н.А. Самойлова, флигель-адъютанта императора. Супруги вскоре разошлись, во многом благодаря склонности графа к кутежам и игре.

Вторым мужем, из-за брака с которым Самойлова лишилась подданства Российской империи, был оперный певец Пери, мужчина необыкновенной красоты со слабым баритоном. Пери умер через год после свадьбы от чахотки.

Амацилия, мать которой скончалась сразу после родов, была дочерью обедневшего миланского певца и композитора Джованни Пачини, автора оперы «Последний день Помпеи».

Юлия Павловна заказала портрет девочек «великому Карлу», своему верному другу, любимому художнику и возлюбленному (их романтические отношения длились почти 18 лет, с конца её первого брака до начала второго замужества). На картине изображена сцена утренней прогулки. Грациозно восседая в царственной позе амазонки на прекрасной вороной лошади, старшая воспитанница Самойловой Джованина подъезжает к дому своей «матери». Композиция «Всадницы» полна динамизма. Девушка на всем скаку останавливает коня. Разгоряченный ездой жеребец косит глазом, храпит и пытается подняться на дыбы, мохнатая собака ожесточенно лает, кружась у него под ногами. Маленькая Амацилия, выбежавшая встречать свою старшую подругу, восхищенно смотрит на неё, прильнув к решетке балкона. «Всадница» очаровывает непосредственностью того оживления, которым проникнута вся сцена, смелостью композиционного решения, красотой предгрозового пейзажа.

«Мы не припоминаем, чтобы видели до этого конный портрет, задуманный и исполненный с таким мастерством, – писала пресса. – Конь... прекрасно нарисованный и поставленный, движется, горячится, фыркает, ржет... Девушка, которая сидит на нем, это летящий ангелочек. Художник преодолел все трудности как подлинный мастер: его кисть скользит свободно, плавно, без запинок, без напряжения... Этот портрет выявляет в нем многообещающего живописца и, что еще важнее, живописца отмеченного гением» [15].

Певец орловского рысака

Великого живописца-анималиста **Николая Егоровича Сверчкова** (1817–1898) называют певцом орловского рысака. Родившись в семье конника (отец художника долгое время работал в придворных конюшнях старшим конюхом), Сверчков с детства научился хорошо разбираться в особенностях типа и экстерьера лошадей, что и отображал затем в своих рисунках. Николай увлекался конным спортом, посещал бега, скачки и конские ярмарки. При этом он постоянно рисовал с натуры лошадей различных пород, наблюдая за ними на пастбище, выводке, охоте, в беге, под седлом, в упряжи одиночно, в парных запряжках, и в тройках («Тройка в лунную ночь», «Тройка серых в санях»). За картину «Помещицья тройка пересекает на всем скаку обоз, тянувшийся по большой дороге» 35-летний Сверчков получил

звание «Академика живописи народных сцен», а через три года за полотно «Грузный экипаж с пассажирами, едущий в знойный летний день» – профессорское звание. В жанре коннозаводческого портрета он стал первым среди художников-анималистов, писавших в XIX веке полотна с изображениями лошадей заводских пород.

Картины Сверчкова вызывали восхищение не только на родине художника, где он часто работал по Высочайшим заказам, но и за её пределами. Во Франции художника наградили кавалерским знаком Ордена Почетного Легиона. Его картину «Возвращение с медвежьей охоты» приобрел Наполеон III. Большую группу произведений Сверчкова составляют конные портреты («А.Я. Панаева в дамском седле верхом на лошади», «Граф А.Г. Орлов-Чесменский в санках на Барсе I») и портреты верховых лошадей, в том числе утерьянной орлово-ростопчинской породы, представляющие как художественную, так и историческую ценность. «Н.Е. Сверчков написал много портретов знаменитых Хреновских рысаков, – констатировал известный историк В.И. Коптев в «Очерке русского коннозаводства», – которые навсегда останутся в глазах будущих коннозаводчиков прототипами и идеалами, от которых не следует отдаляться. Не будь этих драгоценных изображений рысаков... коннозаводчикам представлялось бы широкое поле гадательно мечтать о наружном виде прежних лошадей» [16].

Лошадь на пуантах

Блестящий живописец импрессионист **Эдгар Дега** (1834–1917), автор восхитительных «Голубых танцовщиц», постоянно обращался к теме скачек, коней и жокеев («Скаковые лошади», «Перед стартом»). В середине 1860-х годов в Париже появился первый ипподром – Лоншан, в Булонском лесу, и скачки быстро вошли в моду. Лошадиные бега, как и балет, позволяли художнику изучать и передавать на полотне движение по фазам. Поэт Поль Валери подметил сходство двух любимых тем художника: «Лошадь ходит, опираясь на свои копыта, как на пуантах. Ни одно животное так не похоже на приму-балерину, на звезду кордебалета, как чистокровная лошадь в ярком освещении, неспешно идущая шагом, сдерживаемая рукой седока» [17].

Бурушка-Косматенький и другие богатырские скакуны

Виктор Михайлович Васнецов (1848–1926) – «богатырь русской живописи» по выражению А.М. Горького – всенародную известность приобрёл прежде всего своими замечательными картинами на темы былин и сказок. «Я всегда был убеждён, – говорил художник, – что... в сказке, песне, былине, драме – сказывается весь цельный облик народа, внутренний и

внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим... Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории» [18].

Одним из самых значительных произведений Васнецова является огромное полотно «Богатыри», на котором изображены любимцы народной фантазии – крестьянский сын Илья Муромец, который «славен не родом, а подвигом», Добрыня Никитич – «грамотой вострый, на речах разумный» и «бабий пересмешник» Алёша Попович. Среди широкой, холмистой степи остановились эти три всадника и зорко всматриваются вдаль, готовые в любую минуту разить и одолеть врага. Художник не только воссоздал внешний облик героев народного эпоса, но и убедительно показал их характеры. В образе Ильи Муромца он раскрыл силу, могущество и в то же время человечность, доброту и отзывчивость русского воина. Добрыня Никитич в картине Васнецова – воплощение воинского долга, гордости и чести. В облике красивого и лукавого Алёши Поповича с плетью в одной руке, с луком в другой и с гусями, висящими у ноги, подчёркнуты мечтательность и лиричность.

Под стать богатырям и их кони. Традиционен для русской живописи подбор масти богатырских скакунов – белый, гнедой, вороной. Массивный, с длинной волнистой гривой, свисающей чуть не до земли, Бурушка-Косматенький Ильи Муромца – самый «былинный» конь, такой же мощный и упористый, как и его седок. Это аборигенная лошадь Центральной России – годная и для пашни, и для поля брани. Он стоит спокойно, только слегка потряхивает бубенчиками, выгнув шею колесом и сверкая налитым кровью глазом. Но сила у него могучая, поистине сказочная. Стоит ему только тронуться с места, из ноздрей пар и пламя запыхнут. У Добрыни лошадка белая, шустрая и мохнатая. Она нетерпеливо вертит своим длинным хвостом и, словно, хочет съесть врага черными, как блестящие пуговицы, глазами. Конь Алёши, поповского сына – рыжий, деревенский, пока его хозяин витает в «молодецких» мечтах, тянется мордой к земле, где мягкая аппетитная трава под ногами стелется и гнется.

Написать эту картину Васнецов считал своим творческим «долгом, обязательством перед народом, который меня вырастил, воспитал, вооружил умением». «Мы тогда только внесём свою лепту в сокровищницу всемирного искусства, – считал он, – когда все силы свои устремим к развитию своего родного Русского искусства, то есть когда с возможными для нас совершенством и полнотой изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших родных образов... и сумеем в своём истинно национальном отразить вечное, непреходящее» [19].

Бегущие лошади маленького графа

Граф **Анри де Тулуз-Лотрек** (1864–1901) – французский живописец, постимпрессионист, ироничный наблюдатель жизни французской богемы – с малых лет был влюблён в лошадей. Но его верховая езда закончилась очень рано: переломы обеих ног и генетическое заболевание как фатальное следствие брака близких родственников (отец и мать Тулуз-Лотрека приходились друг другу двоюродными братом и сестрой), превратили юного отпрыска аристократического рода в карлика-инвалида. Лишившись возможности вести образ жизни, предназначенный ему от рождения, Тулуз-Лотрек реализовал свой талант живописца и графика.

Больше всего ему нравилось изображать движение – танцовщиц, бегущих лошадей. Он стал завсегдатаем кабаре, ипподромов и цирков. Особенно хорошо Лотреку удавались лошади: «Альфонс де Тулуз-Лотрек в карете», «Жокей». Мастер энергичного рисунка имел собственный неповторимый стиль. Всего несколько точных, изящных линий, и на листе возникал узнаваемый образ быстро скачущих лошадей и легко несущейся коляски («Английский променад в Ницце»). Немало работ Лотрек посвятил цирковым наездникам, гарцевавшим или вихрем носившимся на прекрасных скакунах по арене.

Валины многоножки

Всю жизнь кони были любимой натурой **Валентина Александровича Серова** (1865–1911). На своих первых детских рисунках он изображал их с восемью, а то и с шестнадцатью ногами. Мальчик с утра до вечера рисовал многоногих лошадок. Современные психологи объясняют это особым художественным даром будущего великого живописца: Серов видел сразу несколько фаз движения и пытался передать это на бумаге. Художник оставил много портретов лошадей, в том числе портрет знаменитого орловского рысака по имени Летучий.

Красный конь

Картина «Купание красного коня» принесла мировую известность **Кузьме Сергеевичу Петрову-Водкину** (1878–1939). В первом варианте это была бытовая сцена купания лошадей и мальчишек на Волге, с детства хорошо знакомая художнику, выросшему в небольшом приволжском городке Хвалынске. На хуторе «Мишкина пристань» он писал для картины этюды с реального жеребца по имени Мальчик. Подростку, сидящему на коне, Петров-Водкин придал черты своего племянника Шуры.

На заднем плане большого, почти квадратного полотна, изображено озеро холодных синеватых оттенков. Весь передний план картины практически полностью занимает огромная фигура огненно-красного коня с сидящим на нем юным всадником. Сначала художник предполагал сделать коня гнедым (рыжим), но познакомившись с

колористической гаммой новгородских икон, которая его изумила и восхитила, по примеру древнерусских иконописцев (например, на иконе «Чудо архангела Михаила» конь изображен совершенно красным) изменил цвет на насыщенно алый. В результате на этом полотне, как и на иконах, не наблюдается смешения красок, они контрастны и как бы сталкиваются в противоборстве.

Ил. 8. К.С. Петров-Водкин
«Купание красного коня»

Жеребец с по-человечески гордой посадкой головы на длинной, по-лебединому изогнутой шее, дан так крупно, что его уши, круп и ноги ниже колен обрезаются рамой картины. Петров-Водкин использовал в композиции свой излюбленный приём сферической перспективы: озеро круглое, что подчеркивается фрагментом берега, оптическое восприятие чуть искажено. На картине изображены три коня и три мальчика — один на первом плане верхом на красном коне, два других с конями позади него с левой

и правой стороны. Эти три группы образуют динамическую кривую, подчеркнутую одинаковым изгибом передней ноги красного коня и таким же изгибом ноги всадника.

Впервые полотно было показано на выставке «Мира искусства» в 1912 году и имело ошеломляющий успех. Оно поразило современников своей монументальностью и символикой (по одной из версий Красный конь – сама Россия). Под его впечатлением Сергей Есенин написал известные строчки:

*Я теперь скупее стал в желаньях.
Жизнь моя! Иль ты приснилась мне!
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне [20].*

В 1914 году картина (вместе с десятью другими произведениями К. Петрова-Водкина) была отправлена в шведский город Мальмё на «Балтийскую выставку», где стала украшением экспозиции. Король Швеции Густав V наградил её автора медалью и грамотой за выдающиеся заслуги. А далее разразилась Первая мировая война, начались революции, гражданская война и полотна надолго застряли в Швеции. Лишь после окончания Второй мировой войны в результате тяжелых длительных переговоров вдове художника удалось в 1950 году вернуть на родину «Купание красного коня» и остальные картины. От неё

знаменитое произведение через несколько лет попало в коллекцию известной собирательницы К.К. Басевич, которая в 1961 году преподнесла шедевр К.С. Петрова-Водкина в дар Третьяковской галерее.

Синие кони

Синих коней писал немецкий экспрессионист **Франц Марк** (1880–1916), один из главных организаторов объединения «Синий всадник» (Der Blaue Reiter) в Мюнхене, куда входили А. Маке, В. Кандинский, П. Клее и др. Марк считал, что синий цвет передаёт гармонию и ритм природы, с которой он отождествлял всё прекрасное. Художник развивал в своём творчестве направление анималистического экспрессионизма («Синий конь», «Башня синих коней»). Марк пытался увидеть мир глазами животных. Он писал в дневнике: «Как скудна и бездушна наша традиция: помещать животных в ландшафт, видимый нами, вместо того чтобы проникнуть в душу животного и понять его видение» [21].

Ил. 9. Франц Марк «Синий конь»

Основной целью участников группы было освобождение от консервативных традиций академической живописи. Их объединял интерес к средневековому и примитивному искусству, а также актуальным направлениям того времени – фовизму и кубизму. «Название Синий всадник мы придумали за кофейным столом в саду в Зиндельдорфе, – вспоминал Василий Кандинский, другой основатель и идеолог «Синего всадника». – Мы оба любили синий, Марк – лошадей, я – всадников. И название пришло само» [22]. Для Кандинского синий цвет символизировал тайну, мистику. Его картина «Синий всадник» украсила обложку одноименного альманаха – программного документа художников-авангардистов. Примечательно, что фигура этого «синего всадника» верхом на лошади создана им в манере народной подстекольной живописи.

Речь идет об особой форме подстекольной живописи, в которой в расчете на зеркальное изображение краски накладываются в обратном порядке – от акварели, сепии – к грунтовым. В так называемой зеркальной живописи, кроме того, подкладывается под поверхность стекла золотая, серебряная или другая металлическая фольга с тем, чтобы добиться «эффекта перламутра». Это искусство получило распространение в народном быту ряда стран, включая Баварию.

Кони на войне

Совсем в ином ключе изображал коней **Митрофан Борисович Греков** (1882–1934), приверженец реалистических традиций русской живописной школы XIX века. Выходец из донских казаков, ученик И.Е. Репина и лучшего специалиста по батальной живописи профессора Ф.А. Рубо, он с 1913 года писал картины на батальные темы истории полков русской гвардии. Во время Гражданской войны Греков одним из первых обратился к её отображению в изобразительном искусстве. С исторической достоверностью и тонким психологизмом он запечатлел боевой путь 1-й Конной армии. Художник виртуозно передавал в своих композициях характер и динамику кавалерийских боёв («Кавалерийская атака», «Зимний поход Первой Конной» и др.). Почти в каждом полотне Грекова присутствуют лошади: различных мастей, во всех их движениях и поворотах, при самом разнообразном освещении. Как никто из его современников он показал коня на войне, своеобразным символом которой стала пронизанная романтическим революционным духом «Тачанка».

Ил. 10. М.Б. Греков «Тачанка»

Имя первого советского баталиста М.Б. Грекова было присвоено Студии военных художников, созданной в Москве в 1935 году.

Загадки Магритта

Свой путь сюрреалиста «магический» художник XX века, как предпочитал называть себя бельгийский живописец **Рене Магритт** (1898–1967), автор загадочных, основанных на парадоксах логики картин, начал с «Потерянного жокея». «Я взял себе...ориентир... – то магическое в искусстве, с которым я встретился, будучи ещё ребёнком», – говорил он [23].

В отрочестве Магритту пришлось пережить тяжелое потрясение – необъяснимое самоубийство матери: она утопилась в протекавшей поблизости реке Сабре (у выловленного из реки тела голова была замотана ночной рубашкой). Это событие оказало существенное влияние на формирование характера мальчика и впоследствии в некоторой степени нашло отражение в произведениях художника.

Произведения Магритта напоминают ребусы, которые полностью разгадать невозможно, так как они ставят вопросы о самой сути бытия: художник всё время говорит об обманчивости видимого, о его скрытой таинственности, которую мы обычно не замечаем. Его цель – заставить зрителя задуматься, задавая ему такие загадки, ответа на которые, возможно, не знал и сам мастер.

Названия картин у Магритта почти всегда поэтичны и на первый взгляд не связаны с самим изображением. Художник считал, что это способствует тому магическому удивлению, которое он видел предназначением искусства. Его отстранённый стиль соединял самые современные веяния с достижениями старых фламандских и итальянских мастеров, с их любовью к деталям, тщательностью письма, подробной проработкой объема и фактуры предметов. Последние, в отличие от картин других сюрреалистов (например, Дали), на полотнах Магритта, почти никогда не теряют своей «предметности»: не растекаются, не превращаются в собственные тени. Главное, что заставляет насторожиться зрителя – их странные сочетания, абсурдность обстановки, в которой эти предметы оказываются.

Первый «Потерянный жокей» появился в 1926 году. На театральной сцене за раскрытым занавесом мы видим одинокого жокея, мчащегося на мускулистом рысаке из ниоткуда в никуда. Он скачет по будто упавшим на землю белоснежным сомкнутым сводам меж странных, украшенных нотами колонн, которые похожи на шахматные фигуры с произрастающими из них голыми ветвями деревьев. Через 22 года художник написал другой вариант «Потерянного жокея». На сей раз Магритт поместил своего героя в глубину зимнего пейзажа, где деревья напоминают высохшие листья, испещрённые не то прожилками, не то капиллярами или нервными окончаниями. Природа оцепенела и дышит вселенским холодом. Мёртвая студёная красота внушает беспокойство и желание мчаться во всю прыть, как тот жокей, подстёгивающий коня, лишь бы вырваться из её оков. Минет ещё 12 лет и знакомая парочка (жокей на коне) появится в картине «Гнев богов» на крыше легкового автомобиля.

Магритт утверждал, что в его композициях, особенно позднего периода, нет ни одной случайной детали, какими бы безумными они ни казались. «Видимые вещи, – пояснял художник, – могут быть невидимыми. Если, к примеру, некие люди едут верхом через лес, то сначала видишь их, потом – не видишь, но знаешь, что они там. В картине «Карт-бланш» наездница заслоняет собой деревья, а они заслоняют ее. Однако сила мышления объемлет и

Ил. 11. Рене Магритт «Карт бланш»

зримое, и незримое, и я при помощи живописи делаю мысли видимыми» [24]. «Карт-бланш» с великолепным буланым ахалтекинцем написана в год смерти знаменитого бельгийца.

Как известно, нет такого живописца, который хотя бы раз в жизни не касался иппологической темы (*лошадей писали: М. Врубель, Б. Кустодиев, А. Куинджи, Е. Лансере, В. Поленов, В. Суриков и др.*), чрезвычайно привлекательной на первый взгляд, но очень требовательной и трудной. В её решении гораздо больше поражений, чем побед. Тем ценнее картины, свидетельствующие о наличии у художника-человека выдающихся творческих способностей, чтобы талантливо изобразить коня –

одного из прекраснейших творений художника-природы.

Список литературы:

1. Коня он тронул шпорой золотой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://lib.afisha.tv/?book=INOOLD/WORLD/roland.txt&page=101> (дата обращения: 04.04.2014).
2. *Вильям Шекспир*. Разные стихотворения в переводе С.Я. Маршака [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://lib.ru/SHAKESPEARE/m_shks.txt (дата обращения: 04.04.2014).
3. *Алмазов Б.А.* – Прощайте и здравствуйте, кони! М.: 1978 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://konevodstvo.su/books/item/f00/s00/z0000003/st074.shtml> (дата обращения: 04.04.2014).
4. *А.С. Пушкин*. Стихотворения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%...> (дата обращения: 04.04.2014).

5. *Щеголев В.С.* Лермонтов: воспоминания, письма, дневники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.e-reading.ws/.../Shchegolev_-_Lermontov_vospominaniya_pis'ma_dnevniki.html (дата обращения: 04.04.2014).
6. *М.Ю. Лермонтов.* Герой нашего времени [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.klassika.ru/read.html?proza/lermontov/geroi...> (дата обращения: 04.04.2014).
7. Смерть крестьянина – Стихи Некрасова... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nekrasov.chitalnya.ru/smert_krestyanina_1.php (дата обращения: 04.04.2014).
8. Судьба Холстомера ... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.konevodstvo.su/books/item/f00/s00/.../st076.shtml> (дата обращения: 04.04.2014).
9. *Толстой Л.Н.* Анна Каренина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.google.com/url?q=http://www.klassika.ru/read.html?proza/tolstoj/anna_kar... (дата обращения: 25.03.2014).
10. *Бунин И.А.* Полуночная зарница [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2030.shtml (дата обращения: 25.03.2014).
11. *Куприн А.И.* Рассказ старого наездника... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.google.com/url?q=http://www.orlovhorse.ru/?Book=258&Glava=1&page...> (дата обращения: 25.03.2014).
12. Рубенс (15 77-1640) / Российская сеть культурного наследия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://rchn.org.ru/rubens.html> (дата обращения: 25.03.2014).
13. Art-каталог: живопись и графика – Теодор Жерико (1791—1824). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.art-catalog.ru>article.php?id_article=620 (дата обращения: 16.01.2014).
14. Красавица – стихи Пушкина – Стихи о любви и стихи про любовь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.stihi-rus.ru/Pushkin/stihi/133.htm> (дата обращения: 16.01.2014).
15. Рассказы о шедеврах – К. Брюллов – Всадница [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.nearyou.ru/kbrullov/Orider.html> (дата обращения: 16.01.2014).
16. Лошади и охота в творчестве художника Николая Сверчкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.ebftour.ru/news.htm?id=8420&print=true> (дата обращения: 16.01.2014).
17. Эдгар Дега – рисовать, не созерцая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.impressi.org>11-impressionism...degas/1...dega.html> (дата обращения: 06.02.2014).
18. Богатырь русской живописи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.centre.smr.ru/win/artists/vas nec_v/biogr_vas nec1.htm 6 (дата обращения: 06.02.2014).

19. В.М. Васнецов «Богатыри» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nearyou.ru/vvasnetsov/0dolg_bog.html 6 (дата обращения: 06.02.2014).

20. «Не жалею, не зову, не плачу...» – Сергей Есенин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.rupoem.ru/Есенин/не-zhaleyu-ne.aspx> (дата обращения: 06.02.2014).

21. На синем коне: творчество художника Франца Марка. Синий всадник... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.maranat.de/agr_03_de_08.html (дата обращения: 13.02.2014).

22. Синий всадник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%ED%E8%E9_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA (дата обращения: 13.02.2014).

23. *Магритт Р.* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%> (дата обращения: 13.02.2014)

24. Музей Рене Магритта в Брюсселе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://lifeglobe.net/blogs/details?id=887> (дата обращения: 07.03.2014).

Сведения об использованных иллюстрациях:

Иллюстрация содержания. Дженифер Моррисон. «Отражения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://jenniferlevimorrison.files.wordpress.com/2010/06/reflections.jpg> (дата обращения: 05.06.2014).

Ил. 1. Теодор Жерико, «Серая арабская лошадь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Theodore-Gericault--cheval-arabe-gris-blanc-rouen.jpg/1024px-Theodore-Gericault--cheval-arabe-gris-blanc-rouen.jpg> (дата обращения: 05.06.2014).

Ил. 2. Винсент де Бове. «Песнь о Роланде» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://1.bp.blogspot.com/_pWp2PXVeBxI/TxLHAPuurwI/AAAAAAAAA6E/nzSB7zyo_f4/s1600/01-muerte+Roland.jpg (дата обращения: 23.08.2014).

Ил. 3. Жан Игнас Исидор Гранвиль. Иллюстрация к роману «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Gulliver_u_Hvajninim%C5%AF_-_Grandville.jpg (дата обращения: 05.06.2014).

Ил. 4. «Путешествие в Арзурум». Пушкин на коне. Автопортрет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://belgorod-dnestrovskiy.ru/wp-content/uploads/2011/08/pushkin-avtoportret.jpg> (дата обращения: 05.06.2014).

Ил. 5. Уффингтонская белая лошадь. Фото с высоты птичьего полёта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://4.bp.blogspot.com/-OSiKR-k45zY/UD0JRHEHNTI/AAAAAAAAABBI/2mmHZA7y6Yc/s1600/uffington+white+horse+joanne+harris+red+horse+hill+runemarks+runelight.jpg> (дата обращения: 05.06.2014).

Ил. 6. Тициан «Конный портрет Карла V» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://nearyou.ru/titian/48charl5.jpg> (дата обращения: 05.06.2014).

Ил. 7. Теодор Жерико «Дерби в Эпсоме» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://img.over-blog-kiwi.com/0/92/61/30/20140505/ob_30564c_epsom.jpg (дата обращения: 05.06.2014).

Ил. 8. К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня» http://1.bp.blogspot.com/-hpCnkMfOfFg/T_8wkGd-GQI/AAAAAAAAAdY/CjNcvrawBNE/s1600/08c24.jpg (дата обращения: 5.06.2014).

Ил. 9. Франц Марк. «Синий конь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Franz_Marc_003.jpg/220px-Franz_Marc_003.jpg (дата обращения: 05.06.2014).

Ил. 10. Греков. «Гачанка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://s58.radikal.ru/i162/1203/21/8ea2c0902dcd.jpg> (дата обращения: 05.06.2014).

Ил. 11. Рене Магритт. «Карт бланш» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://blogu.lu/exergy/files/2009/03/ReneMagritte-CarteBlanche.jpg> (дата обращения: 05.06.2014).