УДК 769.2

А.А. Бусыгина,
старший научный сотрудник,
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств,
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 7.
artmnt_mass@mail.ru

ОТ ЭСКИЗА К ДВИЖЕНИЮ. ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК СЕРГЕЯ АЙНУТДИНОВА. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ СОБРАНИЯ НТМИИ

В статье приводится исследование графических произведений художника анимации Сергея Айнутдинова из коллекции Нижнетагильского музея изобразительны искусств (НТМИИ). Серии работ автора регулярно принимают участие в выставках, проводимых в музее, и демонстрируют не только техническое мастерство автора, но и раскрывают глубокие тематические и концептуальные горизонты, характерные для современного искусства.

Ключевые слова: Айнутдинов, коллекция, графика, иллюстрация, анимация, выставка, НТМИИ.

A.A. Busygina,
Senior Researcher,
Nizhny Tagil Museum of Fine Arts,
Nizhny Tagil, Uralskaya St., 7.
artmnt_mass@mail.ru

FROM SKETCH TO MOVEMENT. VISUAL LANGUAGE OF SERGEY AINUTDINOV. STUDYING CREATIVITY IN THE COLLECTION OF THE NTMII

The article presents a study of graphic works by the cartoonist Sergei Ainutdinov from the collection of the Nizhny Tagil Museum of Fine Arts. The author's series of works regularly take part in exhibitions held at the museum and demonstrate not only the author's technical mastery, but also reveal deep thematic and conceptual horizons characteristic of contemporary art.

Keywords: Ainutdinov, collection, graphics, illustration, animation, exhibition, NTMII.

В коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств хранится несколько серий работ художника Сергея Айнутдинова, которые служат посредником в диалоге с юными посетителями музея и привлекают внимание опытных зрителей на протяжении всей работы выставок с их участием.

Сергей Сагитович Айнутдинов – заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств [5, С.6], участник более 200 международных выставок, обладатель более 40 международных наград. Лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Его работы представлены в коллекциях Художественного фонда России, Московского музея кино, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Сургутского художественного музея,

Объединенного музея писателей Урала, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Курганского музея изобразительных искусств, Магнитогорской картинной галереи, Музея искусств города Толентино (Италия), Музея кинематографических искусств города Токио (Япония) и других государственных музеях и частных собраниях в России, Польши, Германии, Англии, Чехии, Швейцарии, Турции, Японии и Финляндии [1].

Сергей Айнутдинов родился в 1953 г. в Москве. С 1971 по 1976 г. учился в Уральском политехническом институте имени С.М. Кирова. Затем в 1989 г. окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР в Москве (мастерская Э. Назарова, Ю. Норштейна, Ф. Хитрука, А. Хржановского). О периоде развития анимации в 1980-е гг. художник говорит так: «Во многом наш уход в авторскую анимацию был спровоцирован нашим педагогом Федором Хитруком. Он еще в 1960-е гг. начал уходить от рисунка диснеевской школы… Каждый из нас старался сделать свои маленькие открытия. У кого какое мироощущение было, в том направлении и работали…» [3, с. 38].

В 1988 – 1989 гг. Сергей Айнутдинов работал режиссером на киностудии «Союзмультфильм». С 1990 по 2007 гг. снимал фильмы на Свердловской киностудии, работал в качестве режиссера, сценариста, аниматора, художника-постановщика. С 1993 г. ведет курс художников анимационного кино в Свердловском художественном училище имени И.Д. Шадра. С 2000 г. возглавляет студию анимации «Аттракцион» [2, с.74].

Мастер занимается станковой графикой, книжной иллюстрацией, полиграфическим дизайном. Первая публикация графической иллюстрации у художника состоялась в 1978 г. в газете «Вечерний Свердловск».

Графические работы Сергея Айнутдинова отличаются богатством выразительных средств – от тончайших линий до насыщенных тональных градаций. Используя метод шелкографии, художник создает сложные композиции, наполненные символизмом и метафорическими образами [4, с.10]. В каждой работе прослеживается особое внимание к деталям, что позволяет зрителю погрузиться в многослойный мир смысла.

В собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств хранится собрание из нескольких серий графических работ талантливого художника Сергея Айнутдинова, который представляет собой яркий пример современного художественного мышления и мастерства. Эти произведения не только демонстрируют техническое мастерство автора, но и раскрывают глубокие тематические и концептуальные горизонты, характерные для современного искусства.

В 2016 г. в музее проходила персональная выставка Сергея Айнутдинова «Кино и не только». Автор присутствовал на открытии и поделился своим опытом работы с детьми в создании анимации: «Зачастую наставник реализует себя через ученика. Для меня важно позволить ребенку создать свою историю и придать ей нужную форму. Все дети – творцы, хотя абсолютно разные: есть такие, чья фантазия безгранична и, не успеешь моргнуть, как сюжет задуманного мультфильма принял неожиданный поворот, есть же, напротив, дети с абсолютной логикой, их истории от начала до конца выверены и движутся по прямой» [6]. Зрители могли познакомиться с сериями графических работ разной тематики. Подробнее исследуем ту часть, которая была передана на постоянное пользование в музей.

Серия иллюстраций, созданная по мотивам детских сказок «Городок на бугре» Константина Лагунова (2013) выполнена в технике шелкографии. Серия представляет собой яркий пример глубокого погружения в сказочный мир и мастерского воплощения образов по мотивам сказки К. Лагунова. Графические работы отличаются живостью линий, тонкой проработкой характерных черт персонажей и богатством выразительных средств, что позволяет ему передать не только внешний облик героев, но и их внутренний мир, настроение и динамику.

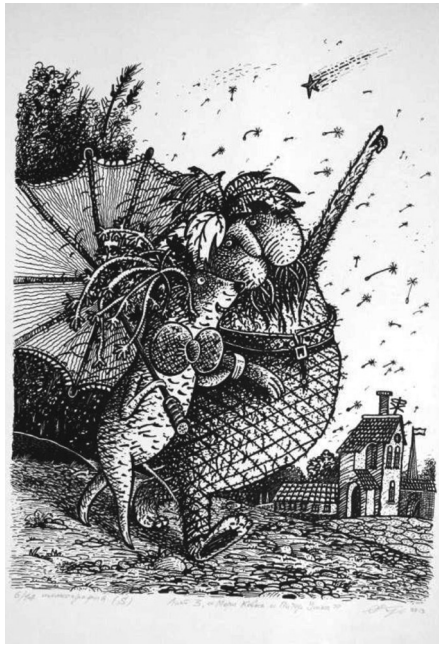
Ключевая идея сказки «Городок на бугре» – гармония между человеком и природой,

дружба и взаимопомощь в условиях небольшого городка на холме. Работы С. Айнутдинова отражают эти ценности через образность персонажей: главная героиня – маленькая Кукурузинка, забавные животные-компаньоны и существа с индивидуальными чертами Мери Ковка и Питер Ушка [Ил. 1], создающие атмосферу сказки. Создание узнаваемых образов способствует формированию у зрителя эмоциональной связи с героями еще на этапе их визуального образа.

Стиль Айнутдинова представляет реалистичные пропорции с элементами стилизации, характерной для классической анимационной графики. Он использует мягкие линии для передачи тепла и уюта сказочного мира, а также динамичные штрихи для выражения движения и эмоций. Особое значение имеет работа с масштабом и перспективой: герои изображены в различных позах, что помогает понять их роль в сюжетной линии. Внимание к деталям одежды, аксессуарам и окружающей среде создает богатую визуальную ткань.

Вторая серия также создавалась по мотивам детской сказки «Веселые приключения зайца Пуса» Вадима Дубичева. Основная тема серии – приключения забавного зайца Пуса и его друга деда Игната, наполненные проказами и моментами веселья. В работах прослеживается идея дружбы и находчивости, а также тех качеств, которые могут быть необходимы для преодоления трудностей. Кроме того, серия отражает ценности семейного воспитания: заботу о близких, уважение к природе.

Художник использует образную систему символов – например, вводит цвет для расста-

Ил. 1. Мери Ковка и Питер Ушка. Лист 3. Эскиз персонажей к анимационному фильму Городок на бугре по сказке К. Лагунова.

Ил. 2. Лист 5. Приключения зайца Пуса. По одноименной сказке В. Дубичева.

новки акцента на деталях и использует темные оттенки для опасных ситуаций – что помогает детям лучше понять моральные послания историй. Помимо этого композиции очень динамичны и наполнены юмористическими деталями, например, преувеличенно огромные усы отставного военного летчика Игната, по которым бодро шагает фигура зайца, это, несомненно, наследие анимационного опыта, где важен каждый жест и взгляд [Ил. 2].

Шелкография, или трафаретная печать, с ее способностью к воспроизведению тончайших нюансов глубины и текстуры, оказалась идеальным медиумом для Айнутдинова, так как художник часто играет с интенсивностью тона, создавая ощущение, будто свет пробивается сквозь слои краски.

Для коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств эта серия важна как образец качественной детской иллюстрации современного уровня. Она способствует развитию интереса к графике среди молодого поколения зрителей и подчеркивает роль искусства в формировании нравственных ценностей у детей. Графика С. Айнутдинова служит примером того, как иллюстрации могут стать не только дополнением текста, но и самостоятельным произведением искусства с богатым визуальным языком.

Одна из последних выставок с участием работ Сергея Айнутдинова прошла в 2024 г. в рамках празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина – «Пушкин в черно-белом».

Восемь графических работ «Литературки, или Легкое путешествие в прошлое с намеком на будущее» строятся вокруг фигуры А.С. Пушкина и представляет собой акростих, в верном порядке первые буквы названий произведений выстраиваются в имя поэта – А. С. Пушкин.

Уже само название серии – «Литературки» – создает ассоциацию с легкостью, игрой и

Ил. 3. Клеветник. Лист 6. Из серии «Литературки, или Легкое путешествие в прошлое с намеком на будущее».

Ил. 4. Антитеза. Лист 1. Из серии «Литературки, или Легкое путешествие в прошлое с намеком на будущее».

одновременно с уважением к литературному наследию. Работы в технике шелкографии представляют образ поэта в различных интерпретациях, а также фантазийные сцены. Айнутдинов мастерски использует символические образы: строки и перья – символы творчества; ступени и лестницы – переходы между эпохами [Ил. 3].

Путем варьирования толщины слоев краски автор добивается впечатления глубины, выступающих вперед деталей, которые словно отрываются от плоскости листа. Этот прием, в сочетании с игрой света, придает его работам особую живописность и экспрессию, делая их похожими на своеобразные «рельефы» [Ил. 4].

Для искусствоведческой оценки важна не только техника исполнения, но и концептуальная глубина: «Литературшки, или Легкое путешествие в прошлое с намеком на будущее» яркий пример того, как искусство может стать мостом между эпохами от пушкинской России к нашему времени, и далее к возможному будущему.

Через богатство образов, символов и стилистических решений художник создает многослойное повествование о вечных ценностях культуры, напоминая о том, что литература – это не только память прошлого, но и источник вдохновения для будущего развития человеческого духа.

Имя Сергея Айнутдинова занимает важное место в контексте современной графики благодаря оригинальному стилю и содержательной насыщенности произведений автора, что демонстрирует умение художника сочетать техническое мастерство с глубоким философским содержанием. Для коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств упомянутые серии работ представляют ценность как пример актуального художественного поиска и развития графического искусства в России, ведь накопленный художником в анимации опыт – владение техникой, понимание нарратива, создание персонажей и атмосферы, повлиял на формирование уникального языка в его графических работах.

Кроме того, работы мастера способствуют расширению культурного диалога внутри региона и страны в целом. Они служат мостом между традициями классической графики и современными тенденциями, стимулируя интерес к развитию художественного мышления у новых поколений зрителей.

Список источников и литературы:

1. Айнутдинов Сергей Сагитович / Российская академия хуложеств : сайт. – URL: https://rahusdv.ru/ainutdinov?ysclid=mf0zila7ym599405553 (дата обращения: 01.09.2025).
2. Киселева, Ю. «Мы делаем кино вопреки…» : Интервью с С. Айнутдиновым/ Ю. Киселева //Zaart. Журнал создателей и потребителей искусства. – Екатеринбург, 2004. – № 3. – С. 74-75.
3. Лобанова, О. Уральская генерация «живых картинок» / О. Лобанова // Культура Урала. – Екатеринбург, 2012. – № 6. – С. 38-41.
4. Межрегиональная выставка художники театра и кино : каталог / сост. С. С. Айнутдинов и др.– Екатеринбург, 2011. – 125 с.
5. Межрегиональная выставка художников анимационного кино. Роль эскиза в мультипликации : альбом-каталог / сост. С. С. Айнутдинов и др.– Екатеринбург, 2020. – 99 с.
6. Нижнетагильский музей изобразительных искусств : офиц. Группа // ВКонтакте : социальная сеть.– Нижний Тагил, 2016. – URL: https://vk.com/artmnt?from=groups&w=wall-106117382_11819 (дата обращения: 01.09.2025).