

Страна детства

В этот, кажется, давно забытый мир первых детских книжек я смог вернуться на персональной выставке работ Николая Устинова в Культурно-выставочном центре Переславского музея-заповедника.

На выставке, приуроченной к 75-летию Николая Александровича, представлены его подлинные иллюстрации к самым разным книгам.

Тот самый...

Забегая вперёд, скажу: посетив выставку, не удержался и пошёл в библиотеку. Сколько там книг, которые помню с детства! И получается — помню именно благодаря ему, народному художнику России, книжному графику Николаю Устинову. Его работы оказались настолько знакомыми и близкими, будто и не было десятков лет разлуки. Гаршин, Паустовский, Пришвин, Носов, Заходер, Толстой — помню их произведения по рисункам Устинова. А «Мурзилка»? Самый детский, самый весёлый и ещё много-много самый-самый журнал. Устинов и там — аж с 1963 года, почти пятьдесят лет! Даже представить себе трудно, а это действительно так!

С чего всё начиналось

Конечно же, с рождения — 10 июля 1937 года в Рязани. Довоенное детство прошло там же с бабушкой и дедом. Затем с родителями в Москве. Учился в Московской средней художественной школе, собирался быть живописцем. В 1955 поступил в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова. Почему именно книжная графика? Да очень просто, вспоминает Николай Александрович: кто не прошёл по баллам на живописное отделение, тех направили на графическое.

И об этом он никогда не жалел. Пытался работать с карикатурой, даже в «Крокодиле» печатался. Но потом понял, что его интерес — это природа, животные, деревня...

Украшает мужика борода

Кроме перечисленного Николаем Александровичем, я заметил ещё одну тему. Добрая половина мужчин на его иллюстрациях — бородатые, как и сам автор. Он постоянно носит бороду с тридцати трёх лет. И уже никто не представляет его иначе: небольшого роста, по-мужицки сложенный, «крепко сбитый» — говорят про таких. С весёлым прищуром добрых глаз, с густой копной седых волос, очень подвижный — он сам напоминает сказочного персонажа. Крепкое пожатие большой и сильной ладони выдаёт человека, привыкшего к труду. Ловлю себя на мысли, что если бы не знал о юбилее, не поверил бы в озвученный возраст — ну максимум шестьдесят!

Он весь в ореоле света — интеллигентный, образованный, эмоциональный и жизнерадостный художник. Его отец архитектор, мама химик, а вот мамы родители — учителя, с них и началось воспитание. А ещё он — великолепный поэт! Его всегда просят прочесть что-нибудь, но он очень скромный и обычно стесняется.

*Петропавловский, Д. В. Страна детства / Д. В. Петропавловский // Переславская неделя. — 2012. — 5 сентября. — С. 9.

Семья и творчество

Наша пресс-конференция проходит прямо в выставочном зале, среди живых и душевных рисунков. Через два часа здесь соберутся гости и друзья автора. А сейчас рядом с ним супруга — Юлия Петровна. В зале представлены её скульптурные работы, но сегодня главная тема — иллюстрации главы семьи. И Юлия Петровна незаметно, исподволь, мягко переводила внимание журналистов на супруга. Наблюдая за их дружески-нежным отношением друг к другу, понимаешь, в чём залог профессиональной реализации таланта Устинова: в его семье. В таланте жены быть спутницей, помощницей, другом.

Искусство книги

Авторский текст — это самостоятельное произведение. А вот книга — произведение коллективное. И здесь своя серьёзная роль у художника: от него зависит визуальное восприятие текста. Порой мы недооцениваем труд художника, а ведь это не только рисунок при тексте. В нём должна быть историческая правда — например, если это касается одежды человека. Ещё труднее с животными — насколько достоверно они выглядят в момент движения? Художнику надо это знать. А ещё чувствовать и правильно передать эмоциональное впечатление. Акварель, гуашь, иногда темпера. Какие краски, какая техника рисунка? Решать художнику, но и отвечать ему же. Как эти краски будут смотреться с типографского листа? Где иллюстрации сочетаются с текстом? Опять предлагает художник. И конечным результатом его работы является не простой набор иллюстраций, а готовое художественное издание. Как говорит сам художник, детская книга — это ручная работа, требующая большой душевной самоотдачи.

Пожалуй, банально прозвучат слова о том, что не одно поколение советских и российских детей выросло на книгах, иллюстрированных нашим героем. Но это действительно так — почти три сотни книг создано при его участии. Многолетние творческие отношения сложились с издательствами «Малыш» и «Детская литература». Книги расходились более чем полумиллионными тиражами. Работал он и для других издательств, не только отечественных, но и Германии, Японии, Кореи. И приоритетом всегда были детские книги.

Наполовину переславец

Почти сорок лет назад семья Устиновых купила домик под Переславлем. Они каждый год живут здесь по несколько месяцев. Очарование Залесья даёт народному художнику впечатления, эмоции и силы для творчества. Думаю, Николаю Александровичу суждено стать такой же легендой Переславского края, какой был автор проиллюстрированных им книг — Михаил Пришвин.

Спасибо Вам, Николай Александрович, за яркие впечатления детства! Здоровья Вам и долгих лет творчества.