

ЮВЕЛИР ИЛЬЯ ТАЛАНЦЕВ

Сегодня в музейной практике редки случаи, когда музею преподносится в дар целая коллекция произведений художника. В память об Илье Валерьевиче Таланцеве, безвременно ушедшего из жизни, его жена Александра Викторовна принесла в музей работы своего мужа - предметы ювелирного искусства, которые украсили бы любую музейную коллекцию. Всего 21 произведение, отражающее его яркое, необыкновенно радостное, светлое и чистое восприятие окружающего мира.

К сожалению, работы Ильи Таланцева еще не успели войти в собрания уральских музеев, поэтому произведения, поступившие в коллекцию НТМИИ, важны и значимы не только для музейного собрания, так и для культурной жизни города. Сегодня Нижний Тагил играет немалую роль в искусстве уральской камнерезной и ювелирной школы: тагильские мастера принимают активное участия не только в городских, областных, но и международных выставках. Многие из них известны за пределами города и области, но, к сожалению, о них мало публикаций, статей и исследований, что затрудняет процесс изучения и сложения общей картины художественной жизни города. И чтобы пополнить представление о современных художниках – мастерах ювелирного искусства, попытаемся проследить, рассмотреть творчество тагильского камнереза и ювелира Ильи Валерьевича Таланцева, произведения которого уже вошли в «контекст» художественной жизни Нижнего Тагила.

Судьба Ильи Таланцева как художника-камнереза была predetermined еще с раннего возраста. В детстве мальчик любил рисовать и с большим удовольствием занимался в художественной школе. Наряду с рисованием, он увлекался и геологическим туризмом, постоянно посещая кружок геологов в клубе «Полюс». В старших классах Илья стал участвовать в олимпиадах по геологии, особую роль в этом начинании сыграла руководитель геологического кружка Людмила Марбох. Её ребята учились проводить разведку минералов, копать шурфы - неглубокие горные выработки для разведки ископаемых. Результатом этих практических занятий являлись отчеты, с которыми ребята ездили на слеты юных геологов, в том числе и Илья Таланцев. Ему нравилось проводить время в экспедициях по Уралу, способствовавших серьезному изучению свойств минералов. Так занятия рисованием и интерес к геологии привели Таланцева в 1994 году в студию «Юный камнерез», руководителем которой являлся Юрий Шмаков - ныне известный тагильский камнерез.

Илью настолько заворожила яркая палитра уральских самоцветных камней, что он уже не мыслил себя без них, хотелось самому сделать небольшую брошь или подвеску, в которой был бы подчеркнут природный узор камня. Именно любовь к камню и предопределила дальнейший выбор юноши – постигнуть ремесло и стать мастером ювелирного искусства.

Окончив в 2000 году художественно-графический факультет Нижнетагильской социально-педагогической академии, Таланцев вернулся в «Полюс», но уже в качестве педагога дополнительного образования, став одним из руководителей объединения «Юный камнерез» Городской Станции Юных Туристов. У своих воспитанников он пробуждал активный интерес к творчеству, привлекая ребят участвовать в городских выставках декоративно-прикладного творчества. Таланцев не только обучал детей камнерезному искусству, но и был «хранителем» геологического музея им. С.Г. Корякина, созданного на Станции Юных Туристов, экспонаты которого - образцы минералов и горных пород - собираются из походов и экспедиций школьников. Наряду с обязанностями по обустройству и пополнению экспозиции музея, ведению экскурсий и руководителя кружка, он продолжал совершать геологические экспедиции по уральскому краю, путешествуя на Полярный и Приполярный Урал, откуда привозил различные образцы камней для музея и для своих будущих работ.

Найденный интересный минерал, его сложный рисунок, фактура и форма пробуждали у Ильи Таланцева неутолимое желание сделать «вещицу» на «загляденье». Первые его самостоятельные работы стали появляться уже в начале 2000-х годов. Художественное образование позволило ему освоить традиционные приемы и техники, столь характерные для уральской школы камнерезного и ювелирного искусства. Начальным этапом над любым произведением в работе Таланцева всегда являлся эскиз будущей работы, который он вначале продумывал и рисовал на бумаге, подробно выписывая линейный узор металлической оправы и её мелкие детали, подчиняя форме камня.

В работах Ильи явно прослеживаются традиции уральских мастеров с присущим им почти «магическим» преклонением перед многообразием камней и богатством их узоров. Таланцев прежде всего пытался показать природную красоту камня и его своеобразный рисунок, порой особо не утруждаясь в сложных изысках обработки камня, обтачивая его в виде простых прямоугольных пластин или овальных кабошонов. Его первые работы очень скромны и весьма лаконичны, некоторые из них напоминают по стилистике изделия ювелирного искусства 1960-х годов. Они так же просты и отличаются ясностью форм, где автор позволяет «говорить» самому материалу и они тесно увязаны с назначением предмета, например, гарнитур «Весенний» (из 4-х пр.), где гладкий и

нежный по цвету зеленый амазонит облачен в «раму», величественно подчеркивающую «статус» камня. В броше из хризопраза автор оставляет и выделяет удивительный природный узор камня, изящно обрамляя его оправой с изогнутыми завитками, вторящими контурным очертаниям естественной каменной формы. Такова и подвеска из андродита с пиритовой щеткой-ковка.

Отметим, что в начале 2000-х годов Илья Таланцев, находясь в активном поиске своего стиля и художественного языка, осваивает разные техники и приемы уральских мастеров, пробуя и экспериментируя в своих изделиях. Молодой художник не прошел мимо техники скани, возрожденной художниками-ювелирами еще в 1970-е годы, искавшими вдохновения в искусстве Древней Руси, и до сих пор часто используемый и современными художниками

традиционный сканный узор, в их числе и Таланцев. Пытаясь добиться определенного мастерства в этом искусстве, он многократно повторяет и варьирует несложные разнообразные ажурные узоры из витой металлической тонкой проволоки, находя гармоничное соединение камня и оправы (гарнитуры «Утро» из розового кварца или «Малахитовый»), придавая драгоценное звучание камню и принося изделиям оттенок «старины» и особую декоративность.

Создавая многочисленные гарнитуры - небольшие по размеру и камерные по характеру, Таланцев практически не меняет форму каменных вставок, которые в виде, излюбленных им в этот период, овальных кабошонов. Тем самым эта «повторяемость» формы камня дает ему свободу выражения в металлической пластике оправы: то с элементами сканного узора, то в виде геометрических и абстрактных форм, придающих современное звучание («Осенние заморозки» из горного хрусталя с рутилом), иногда с растительным элементом, например, в виде мелкого листочка из уваровита, дополняющего строгий лаконичный рисунок оправы (гарнитур «Пробуждение» из мохового агата).

В одних работах Таланцева, как, например, выше названных, преобладающую роль играет камень, в других изделиях - иной подход, в котором металл и камень равнозначны. Таково, удивительное по простоте и соразмерности форм кольцо «Летний мотив» (2006). Металлические ажурные звенья с растительным узором строго чередуются с различными по форме сверкающими

изумрудными уваровитовыми вставками – все это позволяет создать определенную ясность и ритмическую гармоничность.

Придумывая каждый раз новую конструктивно-пластическую форму металлической оправы к камню, Таланцев, наряду с освоением новых технических приемов – скани, ковки, пайки и т.д., проявляет неутолимое желание фантазировать и делает попытки на пути к созданию образных вещей.

С середины 2000-х годов творческие поиски Таланцева становятся интереснее и его произведения наполняются смыслом и образностью. Таковы его работы - браслет «Аркаим», напоминающее кольцевую структуру древнего города на Южном Урале, где в пластику «плоского» металла органично «внедрены» выпуклые ярко-розовые кабошоны из

родохрозита. Другие интересные образы созданы художником в подвеске «Рыбка» (или «Морская звезда»), где причудливой формы плавников и сама пластическая форма изделия несет эстетическую

привлекательность и говорит о новом поиске в творчестве художника - дизайн-подходе к ювелирным изделиям.

Начиная с 2010-х годов, в работе над ювелирными украшениями Таланцев обращается к новой для себя технике – мозаике. Отталкиваясь от основного кредо уральских мастеровых - использование естественного, природного рисунка камня, Илья собирает мозаику из различных по цвету,

узору и форме каменных пластинок, подгоняя их между собой, и создает «новую» поверхностную структуру произведения. В одних произведениях автор

выкладывает мозаичное изображение с абстрактным рисунком, таков, например, трехчастный подвес, в других - четко придерживается технике флорентийской мозаики, тщательно подбирает рисунок из мелких камней, выкладывая «миниатюрные» картины - изображения насекомых, флоральные мотивы (флористика) и морской фауны (например, брошь «Стрекоза», в узоре использованы не только цветные поделочные камни, но и перламутр). Появление мозаичных произведений, отличающихся новизной и яркость красок, ознаменовало новую ступень в творчестве Таланцева. Именно в этих работах художника стал вырисовываться и складываться авторский «почерк» мастера. Таковы произведения автора, поступившие в дар от семьи художника в коллекцию Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Одной из тем, разрабатываемой Таланцевым в технике флорентийской мозаики, это изображение насекомых, достаточно популярной в ювелирном искусстве и получившей широкое воплощение еще со времен модерна. Одним из самых распространенных насекомых в ювелирных украшениях является бабочка - символ радости и счастья, а в христианской религии символизирующая возрождение и воскрешение души. Может потому, как символ светлого возрождения и радости у Таланцева брошь «Бабочка» (2013) - довольно крупного размера, с большими расправленными крыльями, обрамленными по краю тонкой сверкающей «линией» - металлической оправой из нейзильбера. Автор выбрал нежную красочную гамму крыльев, используя нежный плавный переход от светлых оттенков камней (молочного кахолонга и голубой бирюзы) к более темным (серо-синим оттенкам агата), что позволило добиться изысканности цветовой палитры и ощущения легкости в создании светлого и романтического образа.

Наряду с популярными в ювелирном искусстве бабочками, Таланцев много внимания уделяет изображению жуков, которые также с давних времен являются «классикой» в истории ювелирных украшений. Тема жуков становится поводом для создания разных видов насекомых и даже серии гарнитуров с этим мотивом. Художник для передачи крыльев жука, применяет камень с эффектом иризации – лабрадорит, светящийся различными оттенками и придающий не только некую «натуралистичность» и особую привлекательность изделию. Эффектно смотрятся божьи коровки Таланцева, выложенные из разных кусочков красного мрамора, где на фантазийно-стилизованых плоских крыльях вдруг «выпячиваются» черные точки - обсидиановые вставки в виде круглых кабашонов. Художник очень свободно, и если можно так выразиться по-детски и словно неопытно расставляет лапки насекомых и гиперболизирует важные признаки этого «солнечного» жука. В этом и заключается свобода фантазировать, полет.

Не обошел своим вниманием Таланцев в своем творчестве и жука-скарабея. Тема жуков-скарабеев часто встречается в работах ювелиров с древних времен, известно, что во времена Древнего Египта этот жук особо почитался и являлся символом бессмертия. В гарнитуре «Скарабей» 2011 (серьги, подвеска, кольцо) автор четко

разграничивает основные части насекомого тонкой линией металла, тем самым выявляя характерные признаки жука. Казалось бы, для работ художник использует непривлекательный камень - серо-черный лабрадорит, но на свету он начинает сверкать

сплохами желтых и зелено-синих цветов. Все это придает плоскому мозаичному изображению иллюзию пространства и особую драгоценность произведению. Тема жука-скарабея, быть может, не случайно возникла в творчестве Ильи, ведь если взглянуть с позиций символического толкования, то скарабей – это и душа, и ее путь, полный трудов и настойчивого движения к цели, путь ученика к мудрости. И Таланцев настойчиво и с трудолюбием постигал камнерезное и ювелирное искусство, поставив цель – обрести мастерство (на пути от ученика к мастеру). И этот путь И.В Таланцев успешно проходил, активно участвуя в выставках и завоевывая награды.¹

Работа в технике флорентийской мозаики позволяла Таланцеву обращаться, к одной и той же теме, но создавать её разные интересные вариации. Каждый рисунок различных по конфигурации каменных пластин невозможно повторить, из них составляется образ-изображение, что придает работам уникальность. Выделяя металлической тонкой «обводкой» отдельные части изображаемого мотива - плавники рыб, хвосты, глаза – в гарнитурах, посвященных морской фауне («Золотые рыбки» 2010, «Скалярии» 2011, «Голубые рыбки» 2011), художник как бы создает мини-«витражи», отдаленно напоминающие технику знаменитых стеклянных витражей Тиффани.

Модное флоральное направление в современном ювелирном искусстве нашло яркое отражение в творчестве Таланцева. Его гарнитуры со стилизованными цветами, напоминают стилистику модерна начала XX века. Наряду с мозаикой, сложенной из плоских отполированных непрозрачных камней («Фиалки» 2011), Таланцев использует рельефную мозаику из прозрачных камней, неровно выступающих над поверхностью. Камни создают между собой сложную фактуру поверхности цветка, лепестки которых поблескивают и сверкают как цветные «карамельки», внешне сильно напоминая технику фьюзинг (спекшегося стекла) или имитирующие стеклянные витражи - в технике фьюзинга, где отсутствуют металлические соединения между стеклами, которые вплавляются друг в друга.

Используя выразительные средства - асимметричность, красочный декор, интригующую игру контрастов плоских и выпуклых форм, мягких округлых и жестко геометризованных форм, применяя различные техники ювелир, создал яркие художественные образы. В их числе ставшие

таланцевской «визитной карточкой» мозаичные украшения, запечатлевший красочный мир природы, в котором реальность смешивается с авторской фантазией. Новых поисков и задумок у мастера было множество, но все трагически и скоропостижно оборвалось. Он оставил нам свои замечательные работы. В них живет частица его души, огромный труд, его горение и страстное желание показать мир таким, каким он виделся ему самому.

¹ В 2013 году был признан лучшим в рамках номинации «За мастерство исполнения» городском конкурсе им. Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» «Художественная обработка камня» Нижнетагильского Музея-заповедника «Горнозаводской Урал», во Втором Всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства (Калининград) «За продолжение традиций» – Илья Валерьевич Таланцев, за гарнитур «Осеннее настроение» 2013 (колье, серьги, кольцо), (нейзильбер, мрамор, змеевик, офиокальцит; пайка, мозаика)

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

- 2006 - Грани таланта. Областной фестиваль творчества специалистов системы образования, Екатеринбург
- 2008 - Грани таланта. Областного фестиваля творчества специалистов системы образования, Екатеринбург
- 2009 - «День города – 2009». НТМИИ, Нижний Тагил
- 2011 - «Металл, камень, идея – 2011». XII традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К.Денисова-Уральского. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства Урала, Екатеринбург
- 2012 - «Грани таланта» Областного фестиваля творчества специалистов системы образования, Екатеринбург
- 2012 - Первый Всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Музей Янтаря, Калининград
- 2012 - «Магия камня». Камнерезное искусство художников Нижнего Тагила. НТМИИ, Нижний Тагил
- 2012 - Авторское ювелирное искусство Нижнего Тагила. Музей изобразительных искусств, Нижний Тагил
- 2012 - «Металл, камень, идея – 2012». XIII межрегиональный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К.Денисова-Уральского, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург
- 2012 - «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» XIII городской конкурс им. Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству», Нижнетагильский Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Нижний Тагил
- 2013 - «Мастера с Полюса». Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург
- 2013 - "Урал -XI". Региональная художественная выставка, Тюмень
- 2013 - «Металл, камень, идея – 2013». XIV Межрегиональный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К.Денисова-Уральского. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Екатеринбург
- 2013 - Выставка XIV городского конкурса им. Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» в номинации «Художественная обработка камня» Нижнетагильский Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Нижний Тагил
- 2013 - Второй Всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства, г. Калининград
Втором Всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства (Калининград) «За продолжение традиций» – Илья Валерьевич Таланцев, за гарнитур «Осеннее настроение» 2013 (колье, серьги, кольцо), (нейзильбер, мрамор, змеевик, офиокальцит; пайка, мозаика)

Награды

2006 Диплом III степени в номинации «Камнерезное и ювелирное искусство» V Городского фестиваля творчества «Грани таланта».

2008 Диплом I степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» VI Городского фестиваля творчества «Грани таланта».

2008 Диплом в номинации «Художественное творчество» VI Областного фестиваля творчества «Грани таланта».

2008 Диплом I степени в номинации «Камнерезное искусство» VI Областного фестиваля творчества «Грани таланта».

2012 Диплом I степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» VIII Городского фестиваля творчества «Грани таланта».

2012 Диплом лауреата в номинации «Работа с камнем, металлом» VIII Областного фестиваля творчества «Грани таланта».

2013 Диплом XIV городского конкурса им. Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» «Художественная обработка камня» Нижнетагильского Музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в номинации «За мастерство исполнения».

2013 Диплом «За продолжение традиций» Второго Всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства, г. Калининград /за гарнитур «Осеннее настроение» 2013/