ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО УРАЛА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

FINE ART OF THE URALS, SIBERIA AND THE FAR EAST

ИЗДАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ И СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 4 (25)

ДЕКАБРЬ | 2025

ТЕМА НОМЕРА

ИСКУССТВО И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ISSN online 2713-2714
ISSN print 2713-2722

ISSN 2713-2722

9 772713 272005 >

СОДЕРЖАНИЕ

8 TRANSFORMATION OF ARTISTIC PRACTICES UNDER THE INFLUENCE OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Vlada S. Duglas

ТРАНСФОРМАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В. С. Дуглас

18 DIGITAL ART FESTIVAL: AUDIENCE RESEARCH BASED ON THE 'PLAY DIGITALART' PROJECT
Inna A. Akhiamova
Victoriya N. Popova
Natalia Yu. Seroshtanova

ФЕСТИВАЛЬ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА: ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА PLAY DIGITALART («ИГРА. ЦИФРА. ИСКУССТВО»)
И. А. Ахьямова
В. Н. Попова
Н. Ю. Серошта нова

28 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DESIGN: OPPORTUNITIES AND RISKS
Marina V. Pankina

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ДИЗАЙНЕ: ИНСТРУМЕНТ ИЛИ КОНКУРЕНТ
М. В. Панкина

34 WHAT WILL REMAIN "HUMAN" IN THE PROFESSION OF THE FUTURE? AI AND GRAPHIC DESIGN
Polina V. Rybakova

ЧТО ОСТАНЕТСЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ» В ПРОФЕСИИ БУДУЩЕГО? ИИ И ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
П. В. Рыбакова

46 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONTEMPORARY FASHION: CHALLENGES, SOLUTIONS, AND THE RUSSIAN CONTEXT
Anna Yu. Shulmina
Marina N. Brunel

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ: ВЫЗОВЫ, РЕШЕНИЯ И РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ
А. Ю. Шульмина
М. Н. Брюнель

54 ART IN NUMBERS: MACHINE LEARNING APPROACHES TO STUDYING THE COLLECTION OF THE SINARA FOUNDATION FOR SUPPORT AND IMPEMENTATION OF CULTURAL INITIATIVES
Victoria A. Zhdanova

CONTENT

ИСКУССТВО В ЦИФРАХ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОБРАНИЯ «ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ СИНАРА»
В. А. Жданова

64 SYNTHESIS OF CHINESE AND WESTERN EUROPEAN PAINTING TRADITIONS IN THE WORKS OF CHINESE ARTIST FAN JUNBI (1898-1986)
Kun Guang

СИНТЕЗ КИТАЙСКИХ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЖИВОПИСНЫХ ТРАДИЦИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ КИТАЙСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ ФАН ЦЗЮНЬБИ (1898-1986)
Кун Гуан

74 "WHAT YOU SEE IS NOT NECESSARILY TRUE". THE WORK OF SCULPTOR CHEN WENLIN
Shan Lizhuang (China)

«ТО, ЧТО ТЫ ВИДИШЬ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРАВДА». ТВОРЧЕСТВО СКУЛЬПТОРА ЧЭНЬ ВЭНЬЛИНА
Шань Личжуан (Китай)

84 VISUAL AREA CODE: TRENDS IN THE DESIGN OF THE MODERN URBAN ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK
Daria S. Pchelkina

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОД ГОРОДА: ТЕНДЕНЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКА
Д. С. Пчелкина

90 METAMODERNISM IN MONUMENTAL AND STUDIO SCULPTURE AND VOLUMETRIC LIGHT INSTALLATIONS
Raisa M. Lobatskaya

МЕТАМОДЕРНИЗМ В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ, СТАНКОВОЙ СКУЛЬПТУРЕ И ОБЪЕМНЫХ СВЕТОВЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЯХ
Р. М. Лобацкая

104 ARTISTIC TECHNIQUES IN THE WORK OF NIZHNY TAGIL SCULPTOR IGOR BORISOVICH TOLKACHEV
Nadezhda A. Gundyreva

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО СКУЛЬПТОРА ИГОРЯ БОРИСОВИЧА ТОЛКАЧЕВА
Н. А. Гундырева

И. Б. Толкачев. Европа. 2023. Глина, ручная лепка, тонирование. 31×21×11
Собственность художника

I. B. Tolkachev. Europe. 2023. Clay, hand-sculpted, tinted. 31×21×11
Artist's property

EDN: IVUBRZ
УДК 738(470.54)

ARTISTIC TECHNIQUES IN THE WORK OF NIZHNY TAGIL SCULPTOR IGOR BORISOVICH TOLKACHEV

Nadezhda A. Gundyreva
Nizhny Tagil Museum of Fine Arts
Nizhny Tagil, Russian Federation

Abstract: *The article examines the artistic techniques of Igor Borisovich Tolkachev, a sculptor from Nizhny Tagil whose work has not been widely known to the professional community, until recently. Based on the interviews with the artist and an analysis of the works presented at his solo exhibition "Types. Characters. Allusions" at the Nizhny Tagil Museum of Fine Arts (2025), the article provides data on the artist's biography and characterization of his work.*

Keywords: *Nizhny Tagil art; Igor Borisovich Tolkachev; sculpture; artistic technique; context; artistic image; signature style; zoomorphism; anthropomorphism.*

Citation: *Gundyreva, N.A. (2025). ARTISTIC TECHNIQUES IN THE WORK OF NIZHNY TAGIL SCULPTOR IGOR BORISOVICH TOLKACHEV. Izobrazitel`noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal`nego Vostoka. Fine arts of the Urals, Siberia and the Far East. T. 4, № 4 (25), pp. 104-111.*

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО СКУЛЬПТОРА ИГОРЯ БОРИСОВИЧА ТОЛКАЧЕВА

Н. А. Гундырева
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Нижний Тагил, Российская Федерация

В статье рассматриваются особенности художественных приемов в творчестве Игоря Борисовича Толкачева, тагильского скульптора, чье искусство до недавнего времени не столь широко было известно профессиональному сообществу. На основе интервью с художником, анализа произведений Игоря Толкачева, представленных им на персональной выставке «Типажи. Характеры. Аллюзии» в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (2025), собрана информация о биографии художника и дана характеристика его творчества.

Ключевые слова: *нижнетагильское искусство; Игорь Борисович Толкачев; скульптура; художественный прием; контекст; художественный образ; авторская манера; зооморфизм; антропоморфность.*

В искусстве Нижнего Тагила второй половины XX века скульптура была одним из приоритетных направлений в творчестве художников. И это неслучайно. Эвакуированные в годы Великой Отечественной войны или иной волею судьбы попавшие в Нижний Тагил художники[1] имели образование ведущих художественных вузов страны[2] и представляли разные скульптурные школы. Эти художники встали у истоков создания Уральского художественно-промышленного училища[3] и обучения студентов скульптурно-оформительского отделения, где в дальнейшем было воспитано не одно поколение скульпторов с крепкими традициями профессиональных знаний, мастерства и творчества как в станковой, так и монументальной скульптуре.

Несмотря на то, что принципы официального искусства конца 1940-1950-х годов основывались на методе социалистического реализма, многообразие художественных практик, привнесенных в искусство Нижнего Тагила в конце 1940-х годов представителями сложившихся скульптурных школ, и, самое главное, плодотворное сосуществование их в одном культурно-образовательном пространстве, позволило быстро развиться у последующих поколений художников авторскому видению художественного образа в скульптуре.

Этому способствовало и открытие в 1959 году художественно-графического факультета[4], который изначально славился неординарным подходом к решению художественных проблем в искусстве. В 1970-1990 годы художники стали выезжать за границу на стажировки, тем самым расширяя границы не только физического, но и мировоззренческого пространства. В тагильском искусстве, помимо крепкой классической скульптуры[5], стали развиваться абстрактная, символическая, ассоциативная формы представления действительности[6]. В этой среде и формировалось творческое мировоззрение нижнетагильского скульптора Игоря Борисовича Толкачева.

Развитие тагильской скульптуры во второй половине XX века отражено в немногочисленных обобщающих публикациях, и в основном исследования велись по персоналиям. Нижнетагильский музей изобразительных искусств выпустил буклеты по творчеству скульпторов И. Я. Боголюбова (2004, 2018), О. В. Подольского (2001), П. И. Болюха (2007), Н. Л. Чудновой (2006). Отдельные статьи в журналах, сборниках конференций, коллективных монографиях посвящены творчеству И. Я. Боголюбова (авт. А. Л. Шемякина), А. Г. Неверова (авт. Л. Л. Смирных), М. П. Крамского (авт. М. В. Агеева), В. М. Ушакова (авт. Е. В. Ильина) и других. В 2024 году коллектив музея создал альбом-каталог, посвященный творчеству скульптора О. В. Подольского. М. В. Агеева [1], Е. В. Ильина [2], А. Л. Шемякина [6; 7; 8] занимались проблемами тагильского монументального искусства, городской и парковой скульптуры. О. В. Лебедева рассмотрела особенности скульптуры Нижнего Тагила 1980-2000-х годов через персоналии скульпторов О. В. Подольского, П. И. Болюха, Н. Л. Чудновой [5].

И. Б. Толкачев. Птицы. Поумничаем. Серия «Диалоги», диптих. 2000. Глина, ручная лепка, тонирование. Самопогружение I. 30×14×14. Самопогружение II. 24,5×15×15
Собственность художника

I. B. Tolkachev. Birds. Let's Be Smart. From the "Dialogues" series, diptych. 2000.Clay, hand-sculpted, tinted. Self-Immersion I. 30×14×14. Self-Immersion II. 24.5×15×15
Artist's property

И. Б. Толкачев. Птицы. Предложение. Серия «Диалоги», диптих. 2004. Глина, ручная лепка, тонирование. Изумление. 36,5×15×33. Кокетство. 40×22×16
Собственность художника

I. B. Tolkachev. Birds. Proposal. From the "Dialogues" series, diptych. 2004. Clay, hand-sculpted, tinted. Amazement. 36,5×15×33. Coquetry. 40×22×16
Artist's property

Публикаций об Игоре Борисовиче Толкачеве всего две. Одна из них посвящена его педагогической деятельности [4], вторая (авт. М. Ю. Комарова) представляет произведения скульптора в составе семейной выставки [3]. Поэтому можно сказать, что особенности художественной практики Толкачева до настоящего времени не были изучены.

Искусство Игоря Толкачева обладает удивительной, но опасной для неискушенного зрителя особенностью кажущейся простоты понимания его произведений. Образы птиц, рыб, выполненные в керамике методом ручной лепки, на первый взгляд, настолько природны, что при беглом знакомстве с ними далее характеристик анималистического жанра не осознаются. Но это лишь на первый взгляд. Сосредоточенное всматривание в каждое скульптурное произведение Игоря Толкачева влечет за собой видение в художественных образах свойств личности человека, представленных через зооморфные мотивы. Пластические приемы, применяемые художником в скульптурных формах, мягко подчиняют шамотную глину, диктуя ей другую — органичную — жизнь. Такое уникальное прочтение Игорем Толкачевым действительности вырабатывалось годами учебой в художественных учреждениях, но прежде всего постоянным самовоспитанием и развитием концептуального мышления, в котором проявилась вся многогранность личности художника и его высокий профессионализм.

Игорь Борисович Толкачев родился 10 июня 1960 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. Интерес к искусству у будущего художника был заметен еще с юных лет: обучаясь в детской художественной школе (Нижний Тагил), он посещал, среди прочих творческих дисциплин, занятия по скульптуре, которые вела известный учитель, художник-скульптор, директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств (1966-1974) Людмила Павловна Ушакова (1932-2018). На ее уроках он впервые погрузился в мир искусства скульптуры, познакомился с особенностями его композиционного построения. Возможно, именно на занятиях Людмилы Павловны у юного художника зародились желание работать со скульптурой и дальше, посвятить профессиональную жизнь искусству.

В 1975 году Игорь Толкачев поступает в Уральское училище прикладного искусства[7] на отделение «художественная обработка камня», где в течение пяти лет получает специальность художника-мастера. Там, по словам И. Б. Толкачева, его окружали замечательные преподаватели-художники, каждый из которых выкладывал в процессе обучения свои уникальные знания об искусстве. Среди них — Юрий Петрович Петров, художник-гравер, преподававший рисунок. Он требовал даже в студенческих штудиях качество рисунка, его академичность, проработанность деталей, штриха, которые стали для Игоря Толкачева основой не только его графической практики, но и отношения к искусству в целом. Скульптуру преподавал Василий Михайлович Ушаков (1928-1999) — известный мастер, прекрасно работавший как с монументальной, так и станковой пластикой. По словам Игоря Борисовича, именно он учил классическому формообразованию с дословным изучением натуры, пониманию важности копирования образцов высокого искусства, глубокому знанию анатомии и постоянному достижению цели. Среди своих значимых учителей Игорь Толкачев выделяет скульптора-универсала, работавшего и в области мелкой пластики, и в станковой, и в монументальной скульптуре, камнерезном искусстве, — Виталия Ивановича Стеканова (1927-2005). Мастер много занимался анималистикой, имел особое видение в организации формы и передавал уникальные знания и опыт своим ученикам на занятиях по творческим дисциплинам. В интервью Игорь Борисович рассказал, что понимание цельности восприятия формы, особенностей создания конструктивных условий ее перетекания из одной в другую и зацикленности ее движения, а также понимание плановости в скульптуре были привнесены в художественную практику тогда еще студента Толкачева именно Виталием Ивановичем[8].

В 1979 году Игорь Борисович завершает обучение в Уральском училище прикладного искусства и продолжает совершенствоваться в творческой профессии на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного педагогического института, куда он поступил в этом же году.

Мощный творческий импульс, развитие и становление личности в художественном плане, принципы научного исследования в работе с декоративно-прикладным искусством, особенности концептуального подхода в формировании художественного образа в произведении, умение передавать знания другим были сформированы ведущими педагогами художественно-графического факультета, такими как Владимир Петрович Антоний (1947-2010, график, фотограф, педагог), Виктор Николаевич Белохонов (1953, график, искусство-

вед, педагог), Лидия Киприяновна Васильева (1940, художник декоративно-прикладного искусства, педагог), Сергей Михайлович Крашенинников (1938-2017, график, педагог). Творческие беседы с Олегом Васильевичем Подольским (1946-2022, скульптор, педагог) утвердили в творчестве Игоря Борисовича необходимость философской основы и сопряжения с современными культурологическими идеями.

После завершения обучения в 1986 году и получения специальности учителя черчения и изобразительного искусства Игорь Борисович начал свою трудовую деятельность в Уральском училище прикладного искусства преподавателем специальных дисциплин. Проработав там два года, перешел на художественно-графический факультет, где в течение девяти лет занимал разные должности: инженера учебных мастерских, преподавателя, декана факультета. В 1996 году Игорь Толкачев решает оставить педагогическую деятельность и переходит в Нижнетагильскую телекомпанию «Телекон» на должность художника, так как, по его словам, «захотелось нового, современного, творческого»[9]. В течение семи лет Игорь Борисович создавал студийное оформление телевизионных передач. Оформительская деятельность обогатила художника, была интересным этапом его жизни, но, возможно, не могла раскрыть всего потенциала творческой личности, и мысль о скульптуре, лепке в глине не оставляла его. Игорь Борисович признается: «То, что можно было получить в „Телеконе“, я получил»[10]. Как только ему предложили вести скульптуру и появилась возможность заняться лепкой в глине, он сразу принял предложение вернуться на художественно-графический факультет в качестве педагога специальных дисциплин. С 2003 года и по сей день Игорь Толкачев является ведущим преподавателем скульптуры и декоративного искусства, обучает студентов основам пластического искусства, работе с различными материалами, концептуальному подходу в раскрытии темы.

Однако в 2003 году произошло не только изменение места работы: с новой силой возродилось, по воспоминаниям мастера, «желание работать творчески, что определило линию… дальнейшей жизни — создание скульптуры малых форм в керамике»[11].

В совершенстве овладев техникой работы с глиной, скульптор остановился на технологии ручной лепки и формовки по гипсовым формам, которые позволяют значительно повысить качество и добиться образной условности произведения. «В своей практике, — признается мастер, — использую способ доработки формы по сухому и только после этого декорирую ее с учетом образа. Для своих работ предпочитаю шамотную глину, добиваясь при ее фактурной обработке теплоты и бархатистости материала»[12].

И. Б. Толкачев. Рыбы. Шлемы. Рыба II. 2022. Глина, ручная лепка, тонирование. 28×54×12
Собственность художника

I. B. Tolkachev. Fish. Helmets. Fish II. 2022.Clay, hand-sculpted, tinted. 28×54×12
Artist's property

И. Б. Толкачев. Рыбы. Кудрявые. Сила. 2019.Глина, ручная лепка, тонирование. 24,5×42×11
Собственность художника

I. B. Tolkachev. Fish. Curly. Strength. 2019. Clay, hand-sculpted, tinted. 24.5×42×11
Artist's property

Особенностью творческого подхода мастера в создании декоративных скульптур является выбор простых и лаконичных форм. Игорь Борисович говорит, что работает с пластикой формы в аскетичной манере. Такое формообразование в его произведениях органично живет с графическими приемами, скорее не декорирования, а акцентирования, что максимально ярко представляет образ, заложенный художником в скульптуру.

Несмотря на то что формы выражения идеи в его скульптуре зачастую анималистичны: доминируют образы птиц, рыб, хотя анималистикой это сложно назвать. По его признанию, «творческие интерпретации темы выходят за пределы реального отражения с желанием представить каждую зооморфную форму как некий персонаж с ярко выраженным характером. С помощью метафоры и гротеска удается создавать интересные образы»[13].

Произведения, где главной действующей формой является птица, лишь на первый взгляд наталкивают зрителя на узнавание видового сходства свиристелей, воробьев, тупиков, пеликанов и т.д., визуальные признаки которых присутствуют в скульптурах Игоря Толкачева. Однако в гротескно преувеличенных формах и элементах, характерных движениях вдруг проявляется не только «птичья» пластика, но и иное, антропоморфное начало, что все чаще вытесняет мысль об анималистике. Анатомия птицы, все же взятая когда-то изначально за основу, переработана художником до пограничного состояния между конструктивной природностью и абстрактно-формальной эстетикой. Массы глины перетекают одна в другую, ритмично возвращаясь в исходную точку и циклично начиная свой путь заново. Этот зрительный путь сопровождается всматриванием в эстетическую «выкрошенность» шамота, которая не уничтожает фактуру материала, но как будто открывает в нем новые силы, значения, скрытую красоту. Усиленный тонировками материал на какое-то время не дает вырваться из очарования его фактуры, заставляет наслаждаться созданной художником природной абстрактностью.

Однако при дальнейшем движении взгляда по объемам и материалу, приближенных сознанием как в мире макросъемки, начинают проявляться акценты – формы, возвращающие из плена абстрактной фактуры и перетекающих масс к целостности произведения. У «птице-персонажей» акценты разные, но именно они дают полное раскрытие художественного образа: спрятанность глаз под верхнее веко, насупленность, вытянутые меланхоличные формы в диптихе «Птицы. Поумничаем. Самопогружение I, II. Серия „Диалоги“» (2000) — точно демонстрируют их философское состояние. Или остановленное внутрь округлое движение формы, застывший взгляд, переходящий в неподвижно замерший клюв персонажа в скульптуре «Птицы. Самосозерцание. Серия „Эмоции“» (2014) можно отождествить с глубоко задумавшимся человеком, даже не заметив природно-физическую несовместимость. И совершенно «человеческая» история раскрывается автором в диптихе «Птицы. Предложение. Серия „Диалоги“» (2004), где эмоции, материальные ритмы в полной мере очеловечены. Через зооморфные мотивы автор контекстно представляет образы любви, надежды, скромности, кокетства. Для усиления выразительности идеи Игорь Борисович создает по два произведения на одну тему — диптихи. В них ярче просматривается сложная вариативность состояния, характера или типажа, что значительно обогащает прочтение образа.

Для создания характеров и типажей в образах рыб художником выбрана иная скульптурная формула. Их природная форма уже крайне минимизирована, приближена к схематичной протоформе — ничего лишнего, где даже простое перечисление ее элементов понимается зрителем как рыба. Выявлять в такой форме акценты крайне сложно. Однако для Игоря Борисовича Толкачева она стала художественной лабораторией для воплощения человеческих характеров, творческой игрой в силуэты, ритмы, акценты, гиперболизацию. Художник не привязывает персонажи к конкретному виду рыб, скорее наоборот, его насмотренность не только природных особенностей водных обитателей, но и изученность культурологических преломлений образов рыб у разных народов дали возможность совершенно свободно работать с такой формой. Так появились «Рыбы. Шлемы», созданные автором в 2022 году. Игорь Толкачев пластически «взрастил» одну форму из другой, давая возможность проникнуться каждой из них (обобщенные формы рыбы и шлема) друг другом. Но даже такая эстетская игра с формой не является для художника самоцелью: типаж, характер — вот к чему он стремится. И рыбы-шлемы становятся олицетворением силы, закрытости, жесткости, тяжеловесности. Кудрявые рыбы, наполненные пластическим движением объемов, лишь напоминающих плавники, представляют иное человеческое свойство — нежность, мягкость, скрытую ранимость в скульптуре «Рыбы. Кудрявые. Нежность» (2019). Наоборот — горизонтальный «сопротивляющийся» ритм говорит о силе в работе «Рыбы. Кудрявые. Сила» (2019).

Зооморфные мотивы не единственные в творчестве Игоря Борисовича. Уже сейчас у него родилась новая тема — женские образы, которые всеобъемлющи с культурологической точки зрения, выверены до знака-индекса и подвержены множеству вариаций, которые безгранично предоставляет нам сама жизнь.

В серии произведений, которую можно условно назвать «Протовенеры XXI века», художник в одной пластической схеме «нюансированно» варьирует элементы формы, что придает совершенно иное

эмоциональное значение каждой из них. Однако вариация является для Игоря Толкачева не самоцелью, но средством достижения содержательной идеи, смысл которой — в выявлении в женской фигуре современного ассоциативного культурологического кода определенной страны, народа или сообщества. Так, в произведении «Америка» (2023) художник увидел мировоззренческое преобразование образа женщины как воплощения любви и материнства в символ физического укрепления тела — своеобразную «фитнес-Венеру». При постоянстве пластической наполненности произведений серии изменение пропорций отдельных элементов и характера их сочетаний, например в скульптуре «Европа» (2023), рождает совершенно другой женский образ — утонченный, даже субтильный, внешне чем-то напоминающий силуэт Эйфелевой башни. В целом серия создана минималистичными средствами — фронтально-выразительными формами с минимальными движениями почти гротескных ее элементов.

Иной характер образности в серии «Геометрия тела» (2024), также посвященной женщине. Это, скорее, представление форм женского тела в его геометрически-конструктивных сочетаниях, вариативность которых становится и чистым смыслом искусства, и проводником в эмоциональное понимание каждого произведения. В отличие от предыдущей серии здесь крупные геометрические формы — почти архитектурные монолиты — приведены в движение, каждый раз утверждают новую драматично звучащую гармонию. Пластическая симфония ждет от автора своего продолжения.

С 2003 года художник является постоянным участником международных, всероссийских, региональных, городских выставок (всего более 40). В 2020 году он был принят в члены Союза художников России. Произведения автора находятся в коллекциях Магнитогорской картинной галереи, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, частных коллекциях.

Игорь Борисович Толкачев имеет свой авторский стиль и свой художественный язык. При всей узнаваемости авторского почерка каждая новая серия работ удивляет новым характером пластики, новой образностью.

И. Б. Толкачев. Америка. 2023. Глина, ручная лепка, тонирование. 31×22×12
Собственность художника

I. B. Tolkachev. America. 2023. Clay, hand-sculpted, tinted. 31×22×12
Artist's property

Примечания

1. Габриель Николаевна Белоярцева-Вайсберг (1910-1998), Михаил Павлович Крамской (1917-1999), Елена Николаевна Плугина (1916-1994), Василий Михайлович Ушаков (1928-1999).
2. Высший художественно-технический институт, Москва; Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица); Ленинградский институт живописи, скульптуры, архитектуры им. И. Е. Репина (ныне Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина); Московский институт прикладного и декоративного искусства.
3. Год создания Уральского художественно-промышленного училища — 1945. Сейчас — Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) ФГОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова».
4. Художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института — сейчас факультет художественного образования Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиала) Уральского государственного педагогического университета.
5. Классическая монументальная и станковая скульптура в Нижнем Тагиле представлена произведениями Ивана Яковлевича Боголюбова (1934-2014), Анатолия Глебовича Неверова (1938-2022), Василия Михайловича Ушакова (1928-1999) и др..
6. В 1970-1990-х годах яркими представителями абстрактной, символической, ассоциативной тагильской скульптуры по форме и/или по содержанию стали: Петр Иванович Болюх (1957), Владимир Ильич Павленко (1943-2024), Олег Васильевич Подольский (1946-2022), Наталья Леонидовна Чуднова (1956), Леонид Александрович Южаков (1940-2022) и др.

И. Б. Толкачев. Геометрия тела. Композиция I. 2024. Глина, ручная лепка, тонирование. 34×24×26
Собственность художника

I. B. Tolkachev. Geometry of a Body. Composition I. 2024. Clay, hand-sculpted, toned. 34×24×26
Artist's property

7. Сейчас — Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) ФГОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова».
8. Интервью с И. Б. Толкачевым. 02.09.2025. Личный архив автора.
9. Там же.
10. Там же.
11. Там же.
12. Там же.
13. Там же.

Литература

1. Агеева, М. В. Парковая скульптура // Тагил достопримечательный. — Нижний Тагил, 2018. — С. 275-281.
2. Ильина, Е. В. Монументальное искусство Нижнего Тагила // Тагил достопримечательный. — Нижний Тагил, 2018. — С. 197-210.
3. Комарова, М. Семья «рисует» свою историю: [о выставке семьи Толкачевых в НТМИИ] // Культура Урала. –2018. — № 7 (сентябрь). — С. 79-81.
4. Коминова, В. В., Кузьмина, И. П. Использование приемов стилизации при создании художественного образа в керамике // Художественное образование: история и современность. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 27 апреля 2021 года. Отв. ред. И. П. Кузьмина, А. Н. Садриева. — Екатеринбург, 2021. — С. 31-37.
5. Лебедева, О. В. Скульптура Нижнего Тагила 1980-2000 гг.: О. Подольский, П. Болюх, Н. Чуднова // Проблемы развития регионального искусства. Материалы научно-практической конференции, посвященной межрегиональной художественной выставке «Урал-XI». Тюмень, 2013. –Тюмень, 2014. — С. 37-39.
6. Шемякина, А. Л. Паблик-арт в пространстве промышленного города: опыт фестивальной скульптуры в Нижнем Тагиле // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока, — 2024. — № 1(18). — С. 66-73.
7. Шемякина, А. Л. Уральская история в монументальной скульптуре Нижнего Тагила: универсальное и индивидуальное в искусстве тагильских скульпторов // Искусство Евразии. –2022. — № 1(24). — С. 143-156.
8. Шемякина, А. Л. Этноархаика в современной городской скульптуре Нижнего Тагила // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. — 2024. — № 3(20). — С. 84-89.

References

1. Ageeva, M. V. Parkovaya skul'ptura [Park Sculpture]. Tagil dostoprimechatel'nyj [Tagil Worthy of Sightseeing]. Nizhnij Tagil, 2018, pp. 275-281.
2. Ilyina, E. V. Monumental'noe iskusstvo Nizhnego Tagila [Monumental Art of Nizhny Tagil]. Tagil dostoprimechatel'nyj [Tagil Worthy of Sightseeing]. Nizhny Tagil, 2018, pp. 197-210.
3. Komarova, M. Sem'ya «risuet» svoyu istoriyu: (o vystavke sem'i Tolkachevyh v NTMII) [The Family "Paints" Their Own History: (about the exhibition of the Tolkachev family at the Nizhny Tagil Museum of Fine Arts)]. Kul'tura Urala [Ural Culture], 2018, no. 7 (September), pp. 79-81.
4. Kominova, V. V., Kuzmina, I. P. Ispol'zovanie priemov stilizacii pri sozdanii hudozhestvennogo obraza v keramike [The Use of Stylization Techniques in Creating an Artistic Image in Ceramics]. Hudozhestvennoe obrazovanie: istoriya i sovremennost'. Materialy III Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Art Education: History and Modernity. Proceedings of the III All-Russian Scientific and Practical Conference], April 27, 2021. Ex. ed. I. P. Kuzmina, A. N. Sadrieva. Yekaterinburg, 2021, pp. 31-37.
5. Lebedeva, O. V. Skul'ptura Nizhnego Tagila 1980-2000 gg.: O. Podol'skij, P. Bolyuh, N. Chudnova [Sculpture in Nizhny Tagil, 1980-2000: O. Podolsky, P. Bolyukh, N. Chudnova]. Problemy razvitiya regional'nogo iskusstva. Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj mezhregional'noj hudozhestvennoj vystavke «Ural-XI» [Problems in the Development of Regional Art. Proceedings of the Scientific and Practical Conference Dedicated to the Interregional Art Exhibition "Ural-XI"]. Tyumen, 2013. Tyumen, 2014, pp. 37-39.
6. Shemyakina, A. L. Pablik-art v prostranstve promyshlennogo goroda: opyt festival'noj skul'ptury v Nizhnem Tagile [Public Art in the Space of an Industrial City: the Experience of Festival Sculpture in Nizhny Tagil]. Izobrazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka [Fine Arts of the Urals, Siberia, and the Far East], 2024, no. 1(18), pp. 66-73.
7. Shemyakina, A. L. Ural'skaya istoriya v monumental'noj skul'pture Nizhnego Tagila: universal'noe i individual'noe v iskusstve tagil'skih skul'ptorov [The Ural History in the Monumental Sculpture of Nizhny Tagil: The Universal and the Individual in the Art of Tagil Sculptors]. Iskusstvo Evrazii [Art of Eurasia], 2022, no. 1(24), pp. 143-156.
8. Shemyakina, A. L. Etnoarhaika v sovremennoj gorodskoj skul'pture Nizhnego Tagila [Ethno-Archaic Elements in Contemporary Urban Sculpture of Nizhny Tagil]. Izobrazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka [Fine Arts of the Urals, Siberia, and the Far East], 2024, no. 3(20), pp. 84-89.

Об авторе

Гундырева Надежда Александровна — заместитель директора по основной деятельности и развитию Нижнетагильского музея изобразительных искусств
E-mail: gundyrevan5@yandex.ru

Gundyreva Nadezhda Aleksandrovna
Deputy Director for Operations and Development, Nizhny Tagil Museum of Fine Arts