

Volodymyr Olmart, trésors minatures

Volodymyr Olmart, miniature treasures

Par – by Dr. Peter Schütt

The Bear Hunter, Volodymyr Olmart.

L'art ancien dans les ornements d'ivoire, pour couper des figurines et des bijoux, trouve actuellement une renaissance impressionnante. Grâce à un artiste magique, originaire d'Ukraine, Volodymyr Olmart (le nom artistique de Volodymyr Zholnerchuk) la sculpture d'ivoire de mammouth a pris une nouvelle dimension.

Volodymyr Olmart est né le 29 juin 1966 à Kiev et a grandi dans une capitale ukrainienne à la tradition artisanale millénaire. Depuis 1984, il a travaillé en tant qu'artiste. Mais dès l'âge de douze ans, il a commencé à dessiner et à peindre des portraits. À l'adolescence, il a fait de l'aquarelle et de la peinture à l'huile. De 1983 à 1989 il fut l'assistant à l'Institut polytechnique de Kiev et a fait en même temps une formation de bijoutier. Il a alors utilisé l'ivoire de mammouth comme matière première. Comme un bijoutier, il travaille les matériaux précieux.

Comme un brillant innovateur d'un genre vénérable, il a déjà assuré sa place dans l'histoire de l'Art. Ses cinq créations présentées de Monaco sont des exemples de sa maîtrise actuelle. L'une des plus belles œuvres de l'artiste est sans doute celle qu'il fit en 2010, la miniature sur ivoire *Le Tigre et la balle du destin*. Malgré les petites dimensions, il est capable de se déployer un maximum de technique pour un impact rare. Le tigre apparaît ainsi comme une incarnation du pouvoir et de l'énergie.

Fascinated by the current media and fashions of her time, which impregnated her young mind, Enitram has always had high esteem of contemporary women whom she found to be given more and more freedom, yet at the same time put under by our modern society however in 2010, her work evolved greatly and took on new dimensions.

Volodymyr Olmart was born on 29.06.1966 in Kiev and grew up in the Ukrainian capital. The country has an old artisan tradition. Since 1984 he has worked as an artist. At twelve, he began to draw and paint portraits. As a teenager, he made watercolor and oil paintings. From 1983 to 1989 he attended the Polytechnic Institute in Kiev and also was trained as a jeweler. Even then he has used the mammoth ivory as a raw material. As a jeweler, he knows how to deal with fabrics.

As a brilliant innovator of a venerable genre, he has already secured his place in the history of art. His five works exhibited in Monaco are exemplary of his current work. Undoubtedly, one of the noblest works of the artist in 2010 is the ivory miniature "The Tiger and the Ball of Fortune". In spite of the small dimensions – (21Lx8Wx12H cm) - he is able to unfold the maximum impact in miniature format. The tiger appears almost as an embodiment of concentrated power and energy. In Chinese mythology, the tiger stands for thousands of years as a symbol of fighting, courage, bravery and steadfastness. Anyone born in the Year of the Tiger is considered to have an enthusiastic, optimistic and charismatic.

“ Volodymyr Olmart est un artiste puissant, facétieux et unique. Avec ses chefs-d'œuvre forgés dans l'ivoire de mammoth, il s'inscrit dans une tradition millénaire.”

Toute personne née dans l'année du tigre est considéré comme enthousiaste, optimiste et charismatique. D'où la crinière de feu. D'après Volodymyr Zholnerchuk, les tigres sont des animaux qui sont prêts à aller dans le feu pour atteindre leur objectif. Sur sa sculpture, le tigre essaie de faire de rouler dans un trou dans le sol une « boule miracle ». Cette balle magique ou boule chinoise est un motif récurrent dans la peinture et la poésie. Le globe symbolise le destin de l'homme. Il roule où elle veut, à moins que la personne soit assez habile, comme le Tigre, pour la contrôler. *Le Tigre et la boule du destin* se pare également, sans doute, d'une composante érotique. Le tigre symbolise la puissance masculine, alors que le ballon lune à facettes est un signe de la beauté féminine et de la perfection. Le sculpteur d'ivoire n'a utilisé dans son œuvre que les meilleurs matériaux. La base est faite de bois d'ébène, le trou où la balle va atterrir est fait d'or pur, le ballon comporte des diamants. Le tigre lui-même est sculpté dans l'ivoire de mammoth. Aucun autre matériau, ni bois, ni pierre, ni métal, n'aurait été approprié pour lui donner un tel retentissement.

Le prince grenouille

La sculpture miniature en ivoire de mammoth *Le Prince grenouille* fait écho au conte de fées du même nom des frères Grimm. Avec ses dimensions de 15 cm de long, 15 cm de large et 10 cm de haut, la pièce est plus petite que le Tigre, mais elle utilise également les matières premières les plus précieuses qui soient. La boule à l'extrémité des cuisses de la grenouille avant est comme faite d'or pur, tout comme la coccinelle. Les yeux de la grenouille et les deux hiboux en dessous du panneau sont composés d'ambre, à la manière de l'ivoire de mammoth. D'où le corps de la grenouille accroupie sur une couverture de livre; la vue de côté du livre, les hiboux et le supérieur en saillie à partir des feuilles fermées de l'ouvrage qui sont modélisés sur la feuille de la plante. La grenouille qui se transforme par le charme de l'amour en un beau prince, symbolise non seulement le pouvoir de l'amour, mais aussi la capacité de l'art de transformer le réel et de le rehausser. Les Hiboux s'accrochent sur les côtés de l'ouvrage, comme dans les contes et légendes en charge de la sagesse et de l'apprentissage. Dans la mythologie bouddhiste, ils sont considérés comme des messagers entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Les coléoptères, eux, sont les maîtres de la métempsychose, comme l'âme qui erre et tente de compléter les différents niveaux de l'existence.

Le Serpent

À mes yeux le Serpent de Volodymyr Olmart est un morceau merveilleux. Ce travail n'est pas seulement riche en matériaux de qualité, il est également riche en allusions mythologiques. Le serpent - à la manière du Tigre - tient une place centrale dans le calendrier chinois. Il est doté d'une forte aura puisqu'il a pour rôle de conduire les gens au Paradis. Mais il incarne aussi la ruse, la tromperie et la séduction dans la culture chrétienne. Dans celles d'Orient, d'Inde et d'Extrême-Orient, à l'inverse, il symbolise la sagesse, la beauté et l'élégance. Il se comporte avec prudence et discrétion... mais toujours en ayant cette ambivalence, portée par sa tendance à être jaloux, irritable et, bien sûr vénéneux.

Volodymyr Olmart makes such an animal recognizable by the golden pattern of his fur, to be an animal that is willing to achieve its objective through the fire. The tiger tries to roll a “ Miracle Ball ” to the target, a hole in the ground. The “ Magic Bullet ”, and “ Chinese Ball, ” are frequently recurring motifs in painting and poetry. The globe symbolizes the fate of man. It rolls wherever it wants, unless the person is skillful enough like Tiger to control this ball to the goal. The miniature sculpture has undoubtedly also an erotic component. The tiger symbolizes the male potency, while the moon faceted ball is a sign of feminine beauty and perfection. The ivory-sculptor processed this artwork with the finest materials. The base is made of ebony, the hole where the ball will land is made of pure gold, the ball is decorated with highly polished diamonds. The tiger itself is carved from mammoth ivory. No other material, neither wood nor stone, nor metal, would have been suitable to give it such an internal dynamics.

The Frog Prince

The mammoth ivory miniature sculpture “ The Frog Prince ” is based on the eponymous fairy tale by the Brothers Grimm. With its diminutive dimensions (15Lx15Wx10H), the work is smaller than the tiger, but it uses more valuable starting materials. The ball at the end of the front frog legs is, like in a fairy tale, made of pure gold, as well as the board and the ladybug. The eyes of the frog and the two owls below the panel are composed of amber, which is an ancient material like the ivory. Hence the body of the frog squatting on a book cover, the side view of the book, the owls and the protruding element of plant-leaf from the closed leaves of the book are modeled skillfully. The frog in his ivory figure does not appear to be helpless at all, rather it is energetic and jumps willingly into the lap of the princess. The frog who is transformed by the love charm into a handsome prince, symbolizes not only the power of love, but also the ability of art to conjure royal figures out of ugly frogs. The Owls attached to the sides of the book, as in the old tales and legends support the idea of wisdom and learning. In Buddhist mythology, they are regarded as messengers of birds between the realm of darkness and that of light. They are closely linked to the idea of reincarnation. This notion is also indicated by the ladybird. Beetles are quick-change artists; they go through several metamorphoses in their lives. They can fly, soar to the sky and take different shapes – just like the soul wandering through on its way to complete different levels of existence.

The Snake

Volodymyr Olmart's “ Snake ” is a wonderful piece of art in my eyes. This work is both rich in quality materials and in mythological allusions. The snake – as the tiger which occupies a prominent place in the Chinese calendar – is significant in Christianity because of its role in driving our grand parents out of Paradise. It appears as the embodiment of cunning, deceit and seduction as it stands for wisdom and symbolizes beauty and elegance in ancient Eastern, Indian and Far Eastern cultures. It behaves prudently and discreetly, but at times tends to be jealous and may, when irritated, turn to be venomous.

“ Volodymyr Olmart is a powerful, assertive and unique artist. With his masterpieces from mammoth ivory he joins in a thousand year old tradition.”

The Tiger and the Ball of Fortune, Volodymyr Olmart.

L'artiste ukrainien mélange et dépasse les imageries occidentales et orientales du serpent. Le sien s'enroule autour d'une feuille de l'arbre de la connaissance et pointe une perle noire dans le cœur de la lame. Cette perle est comme le fruit caché de l'arbre de la connaissance, la quintessence de la beauté. L'artiste exécute donc le récit de la chute. Le serpent d'ivoire dont les yeux sont coupés de grenat apparaît aussi beau qu'intelligent. Il est et reste résident du Paradis, mais apparaît comme une rupture, comme l'est la perle à l'intérieur des feuilles et la coccinelle sur son bord. Et bien que cette sculpture raconte une histoire culturelle et religieuse très dense, ses dimensions (16 x 16 x 12 cm) sont modestes presque minimalistes, ce qui en renforce la puissance.

Le Chasseur d'ours

Minimaliste et puissant, le Chasseur d'ours, l'est aussi. L'ours occupe dans la mythologie de nombreux pays une place particulière. Parmi les onze personnages de la grotte de Vogelherd, il apparaît, par exemple, comme le plus puissant. Dans l'antiquité, l'ours est associé à Artémis, déesse de la chasse. Admirateur de la perfection féminine, Paris, fils de Priam, a été élevé par une ourse et lui doit son sens de la beauté. La cause des ours, menacés, aujourd'hui même continue de toucher les hommes. Volodymyr Olmart réinvente la proximité affective des humains avec les animaux et les affiche comme des créatures égales. Leur lutte symbolique ne connaît pas de vainqueur ni de vaincu et l'issue de la bataille reste ouverte. Il est également possible que les deux parties renoncent au combat et décident de vivre en paix côte à côte. Le couteau est un chef-d'œuvre en lui-même. Sa pointe est sertie de diamants avec, sur la poignée, un léopard qui traque sa proie. Dans la lutte contre l'ours, le léopard par son agilité et sa compétence est supérieur à l'homme. Il montre à l'homme le pouvoir limité de ses couteaux et de ses armes.

Volodymyr Olmart est un artiste puissant, facétieux et unique. Avec ses chefs-d'œuvre forgés dans l'ivoire de mammoth, il s'inscrit dans une tradition millénaire. Mais il n'est pas un traditionaliste, il peut être décrit à juste titre comme un avant-gardiste, car il a enrichi l'art contemporain du monde entier d'une nouvelle forme de représentation. ■

The artist from Ukraine merges Western and Eastern Snake ideas together. His snake coils around a leaf of the knowledge tree and focuses its attention on the black pearl in the heart of the leaf. This pearl is like the hidden fruit of the tree of knowledge, the epitome of beauty. The artist in this way inverts the story of the fall. The ivory snake whose eyes are cut from garnet look beautiful and smart. It has been and remains resident in Paradise as the real pearl in interior of the leaf and the ladybug on the leaf margin. Although the miniature sculpture tells a whole cultural and religious history, its dimensions (16Lx16Wx12H cm) are almost moderately minimalistic.

The Bear Hunter

While still minimalistic, the "Bear Hunter" is 40Lx15Wx15H cm in measures. The bear takes a significant position in the mythology of many nations. Among the eleven characters from the Vogelherd cave, the bear appears as the most powerful animal. In antiquity, the bear was associated with Artemis, goddess of the hunt. Admirer of female perfection, Paris, the son of Priam, was raised by a she-bear and owes her his sense of beauty. In Russian folk tales bears appear as friends and helpers of humans, they walk upright and consider their brother man as equal. Dancing bears were missing from carnivals. The bear's question still today touches people in the heart; the protests against the shooting of the Bavarian brown bear Bruno or the ritual for the polar bear cub Knut in Berlin are evidences of bear's place for human being. Volodymyr Olmart, the mammoth-ivory sculptor breathes the emotional closeness of the people to bear and shows animals and humans as equal creatures. Their symbolic struggle knows no victor and no vanquished and the outcome of the battle remains open. It is also possible that both parties give up the fight and now want to live peacefully side by side. The knife which the man directs towards the bear, is an art in itself. Its cutting edge is set with diamonds, on the handle a leopard is shown, stalking his prey. In the fight with the bear, in agility and skill, the leopard is superior to humans. He shows man the limited power of his knives and weapons.

Volodymyr Olmart is a powerful, assertive and unique artist. With his masterpieces from mammoth ivory he joins in a thousand year old tradition. But he is not a traditionalist, he can be described justifiably as an avant-gardist, because he has enriched the contemporary art around the world with a new form of representation. ■

