

The Ukrainian

ВИДАННЯ 2/2004 VOLUME

more than a magazine

Armament Sales:
the Economics
and the Politics

Торгівля зброєю:
економіка і
політика

Metro and
Passenger:
Which one
is winning?

Метро і пасажир:
хто кого?

Let us Have
our Share!

Поверніть нашу
частку!

Speaker power

Проект
“Майбутнє”:
битва за
крісла

Viktor
Yanukovych:
from Racing
Driver to PM

Віктор Янукович:
з автогонщика в
прем'єри

History Cast in Bronze and Silver

TEXT: KATERINA LYPA

Oleksandr Kuzmin was born in Kharkiv in 1979. In 2003, he graduated from the Ukrainian Academy of Art and Architecture majoring in sculpture and jeweller's fluid art. He is the creator of prizes of international video art, shorts series Festival Dreamcatcher and Advertising Rating *Cola na Vodi* [Ripples on Water].

Principal Expositions:

- * One-man show commemorating Hungarian kings (Hungarian Embassy, Kyiv, 2003)
- * *Yuelirexpo '03 Jeweller's Art Exhibit* (Kyiv, 2003)
- * *European Diary One-man Show* (under the EU auspices, Strasbourg, France, 2002)
- * Participation in a contest for the best medal commemorating the outstanding violinist Isaac Stern (Israel)
- * *Ukrainian Sculpture Triennial* (Kyiv).

Oleksandr Kuzmin's works are owned by private collectors in Ukraine, Russia, Belarus, UK, France, Italy, US, and Israel.

For more information dial mobile 8 067 466 83 99.

Олександр Кузьмін народився у Харкові в 1979 р. 2003-го закінчив Українську Академію мистецтва та архітектури. Працює в галузі станкової скульптури та ювелірної пластики. Автор призів міжнародного фестивалю відеоарту, короткометражних фільмів Dreamcatcer, рекламного рейтингу "Кола на воді".

Основні виставки:

2003 - персональна виставка робіт, присвячених королям Угорщини. Посольство Угорщини в Україні (Київ)

Участь у виставці "Ювелірекспо-2003" (Київ)

2002 - персональна виставка "Європейський щоденник". Рада Європи. Страсбург, Франція.

Участь у конкурсі медалей, присвячених видатному скрипалю Ісааку Штерну. Ізраїль.

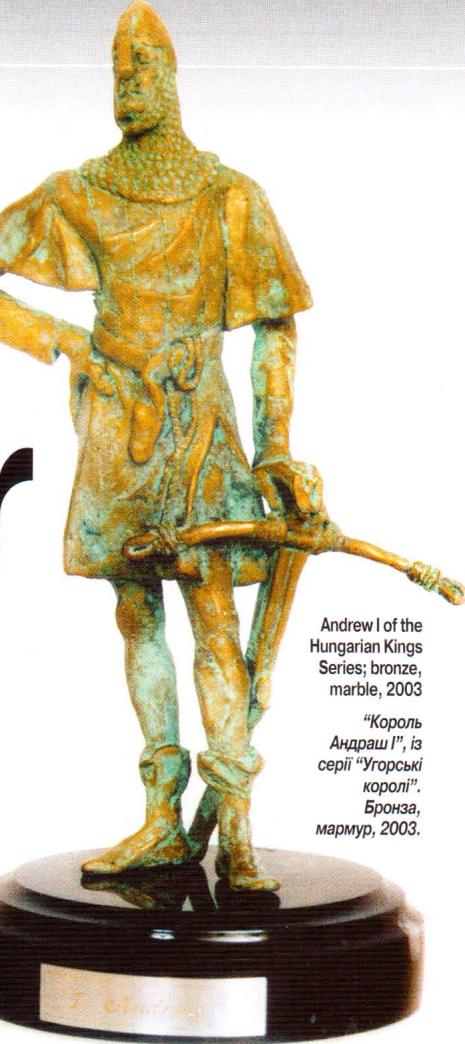
Трієннале української скульптури. Київ.

Роботи знаходяться у приватних колекціях України, Росії, Білорусі, Великобританії, Франції, Італії, США, Ізраїлю.

Докладніше про творчість художника можна дізнатись за тел. 8067 466 83 99

Oleksandr Kuzmin did not plan to become a sculptor. He had developed interest in antiquity because his parents were historians, and he regarded the drawing and sculpturing at Kharkiv's Art Lycee as a hobby, never as a future lifetime occupation. But gradually the creative calling was to become the dominant force. He has never regretted his choice. And this is not because he achieved success from early age. He was also able to develop his inborn interest in historical memorabilia within his art, and it became the dominant theme.

"I have always been interested in history and the particular features of each period such as heraldry or arms. I even took a course in mediaeval fencing. I don't think I was particularly enamoured with any particular period, although I must admit a special interest for the fifteenth and sixteenth centuries recently. I mean the events, the arts, the overall image of that period; the clothes, the daily routines, and the weapons," says Oleksandr Kuzmin, "but I'm also fond of the Italian comedy. It is rooted in the Middle Ages but it acquired its classical form in the eighteenth century. Why *commedia dell' arte*? Because I sense an inner affinity for its carnival-theatrical ideas and its original flowing images. Also,

Andrew I of the
Hungarian Kings
Series; bronze,
marble, 2003

"Король
Андраш I", із
серії "Угорські
королі".
Бронза,
мармур, 2003.

my favourite artists, such as Jean Antoine Watteau, often sought inspiration from such images."

Kuzmin's historical reminiscences are not illustrations of events or replicas of old art forms. It is in this most customary and inherent manner that the sculptor perceives images dating from the past, but from modern man's point of view. Of course, he applies the formal means of contemporary art to do so. □

The Condottiere.
Bronze, wood,
2002

"Кондотьєр".
Бронза,
дерево,
2002

Історія у бронзі та сріблі

ТЕКСТ: КАТЕРИНА ЛИПА

Олександр Кузьмін скульптором бути не збирався. Успадкований від батьків-істориків інтерес до давнини здавався доленосним, а заняття малюванням та ліпленим у харківському Ліцеї мистецтв хлопець сприймав лише як приємне хобі, а не майбутню професію. Та настала мить, коли потяг до творчості переважив. І Олександр жодного разу не пошкодував про свій вибір. Справа навіть не в успіху, котрий прийшов до майстра у досить молодому віці. Просто цікавість до реалій та артефактів матеріальних культур давнини не тільки залишилась у спогадах як дитяче захоплення, але й знайшла своє втілення в роботах скульптура, стала, таким чином, визначальною рисовою його особистої мистецької мови.

“Я завжди цікавився минулим з точки зору якісно атрибутів тієї чи іншої доби, геральдики, зброї. Колись навіть займався історичним фехтуванням. Здається, в мене немає улюблених історичних періодів, хоча ... останнім часом подобаються XV - XVI століття. Маю на увазі й події, і характер мистецтва, візуальний образ цієї доби: одяг, побутові дрібниці, зброю, - розповідає Олександр Кузьмін. - Але подобається й італійська комедія. Її коріння у середньовіччі, класичного вигляду вона набрала у XVIII ст. Чому комедія дель арте? Бо мені близькі її карнавально-театральні ідеї, оригінальні образи, пластика персонажів. Та й мої улюбленні художники (починаючи з Антуана Ватто) часто зображували ці образи”.

Історичні ремінісценції Кузьміна - не ілюстрації до подій, не репліки давніх мистецьких форм. Скульптор у такий, найбільш звичний та притаманний йому спосіб осмислює образи давнини з точки зору сучасної людини. І, звичайно ж, використовує для цього формальні засоби сучасного мистецтва. Цілісні уявлення про ту чи іншу епоху вберігають художника від трохи вже набридлого останнім часом прямого цитування і допомагають створювати трохи романтизований образ доби, котру легко впізнати. ▶

The Donator.
Bronze, 2002

“Донатор”.
Бронза,
2002.

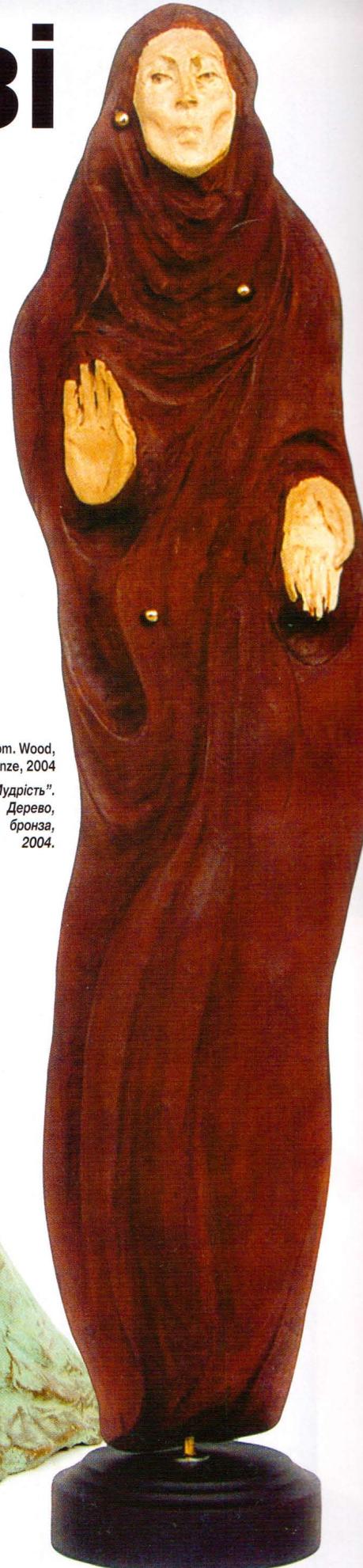
The North Raven.
Bronze, 2002

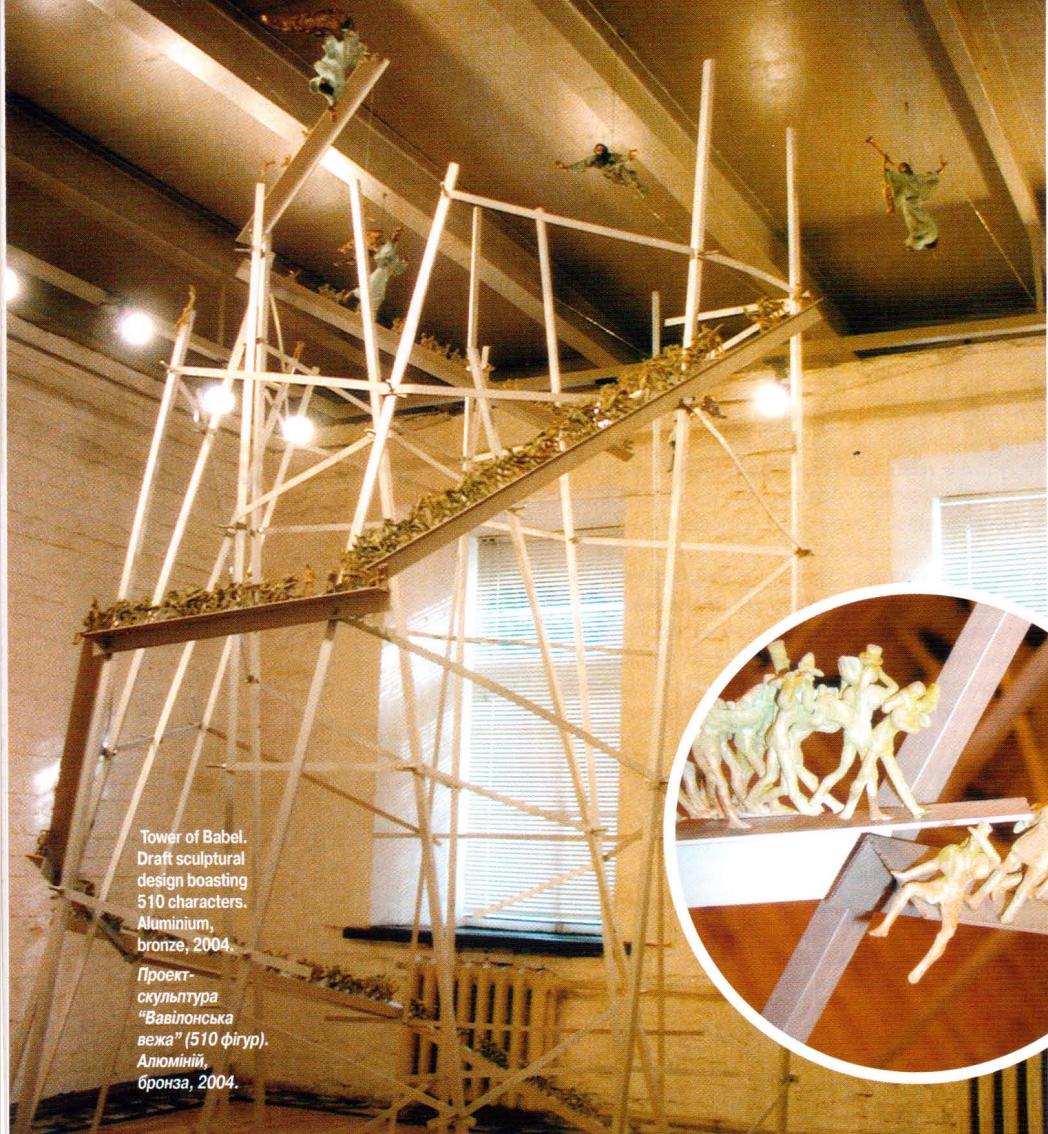
“Північний
ворон”.
Бронза,
2002.

Wisdom. Wood,
bronze, 2004

“Мудрість”.
Дерево,
бронза,
2004.

His in-depth knowledge of the history allows him more depth than the normal trite pictures of a particular period, which helps him to create a somewhat romanticised but easily identifiable image of an epoch. His *St. George the Dragon Slayer* has little in common with the traditional religious image, the *Bamberg Rider*, yet his refined silhouette is easily paralleled with a printed miniature of the period. A soldier holding a bow and arrow, stops in his tracks under a grand forest vault, either in awe or in fright, reminds one of the stucco portal of a Roman cathedral, and the figure of the *donator*, frozen in a praying posture, has a dramatic touch to it akin to late medieval altar images and Rodin's *Burghers of Calais*.

Oleksandr Kuzmin sees his favoured *commedia dell' arte* personae in a totally different light: hypertrophied "personal signs" in costumes (from Arlecchino's hat to Pierro's goffered collar to Colombina's corset) are elaborated upon in the minutest detail, allowing for every button, bow, and garter. The sculptor uses a jeweller's rather than a flowing artistic technique, and the material for his glamorous theatrical characters are silver and gold.

As most contemporaries interested in antiquity, Oleksandr Kuzmin reveres the accomplishment and grandeur of noted historical figures. A powerful condottiere astride a sturdy war-horse embodies rude physical force, conveying its harsh impact. The com-

position's forms that are anything but fluid liken it to the Italian equestrian statues of Gattamelata and Colleoni. Hungarian kings clad in suits of armour cut figures as forbidding as gothic tombstones; the Armenian king in a richly decorated attire reminds one of the memorable delicate carving of the Khachkar Stone Cross.

This obsession with power-wielding characters by no means interferes with the artist's perception of the weak points of human nature, be it a monarch or a crowd of court sycophants faced with the cosmic bottomless abyss. Oleksandr Kuzmin conveyed that sense of hopeless vulnerability in his *Tower of Babel* displayed at the Tadzio Art Gallery, in a way reminiscent of Vladimir Tatlin's constructivist tower. Miniature bronze figures struggling to climb an aluminium sky-high structure, where angels are playing their bugles, looking miserably grotesque in their primitive effort to reach heaven.

Exploring his works, tracing Kuzmin's creative imagination ranging from one epoch to the next, from country to country, one becomes suddenly aware that the artist, despite his affection for history and profound knowledge of that domain, has something other than the past on his mind. The artist actually tries to get an insight into the nature of man, ridiculous and grand, weak and strong, remaining incredibly unchanged since biblical times. Looking into the mirror of history, we see ourselves. ■

Наприклад, виразно готичний Св. Юрій-Змієбірець не має нічого спільного із своїм найбільш відомим прототипом, Бамберзьким вершником, але в його витончено-мереживому силуеті легко простежується паралель з книжковою мініатюрою доби. Склепіння лісу, під яким чи то перелякано, чи в захопленні зупинився подорожній із луком у руці, нагадує різьблений портал романського собору, а монументальна за вирішенням (незважаючи на камерний розмір) постать застиглого у молитві донатора за своїм драматизмом близька водночас і фігурам із віттарів пізнього середньовіччя, і "Громадянам Кале" Родена.

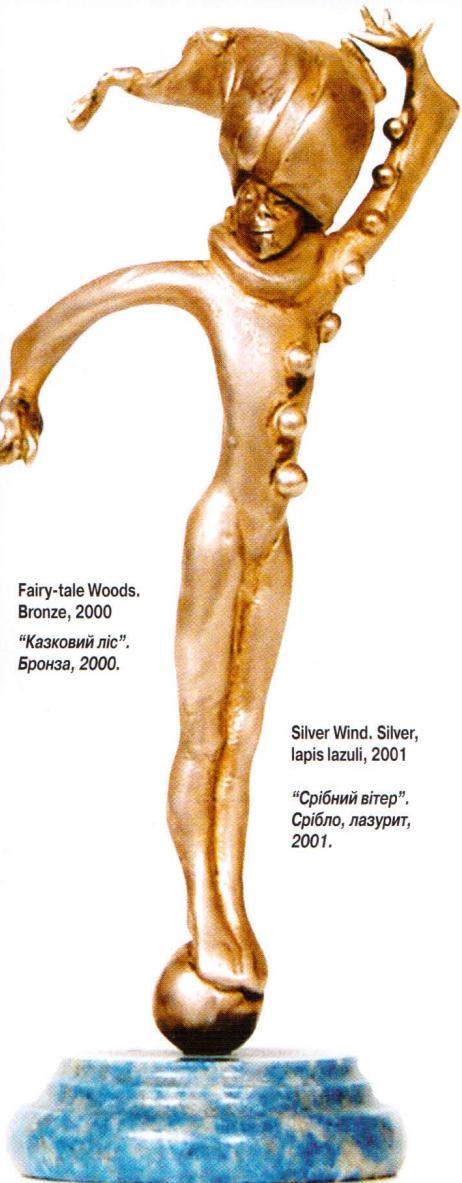
Зовсім інакше бачить Олександр Кузьмін своїх улюблених персонажів *comedia dell'arte*: гіпертрофовані "особисті ознаки" в костюмах (від капелюха Арлекіна і гофрованого комірчика П'єро до корсетика Коломбіни) пророблені дбайливо, до найдрібнішого гудзика, до останнього бантика на підв'язках панчох. Скульптор застосовує скоріше ювелірні, ніж скульптурні пластичні прийоми, та матеріалом для створення гламурних театральних геройів служать срібло і золото.

Як і більшість наших сучасників, котрі цікавляться історією, Олександр Кузьмін схиляється перед величними діяннями та силою відомих історичних персонажів. Могутній кондотьєр на важкому бойовому коні втілює тиск грубої сили, саме її відчуття. І зовсім не пластичні форми рідніть його із застиглими на італійських майданах прототипами - Гаттамелатою та Коллеоні. Закуті в обладунки угорські королі величні, наче незворушні фігури готичних надгробків, а вірменський цар у прикрашеному вибагливим орнаментом вбранині нагадує витончене різьблення пам'ятної стели-хачкару.

Захоплення владними фігурами зовсім не заражає художнику бачити слабкість людини - і гордого монарха, і натовпу його підданих - коли вони опиняються перед безкінечними масштабами космічної безодні. Саме це відчуття безпорадності та безсилия втілив Олександр Кузьмін, збудувавши свого часу в галереї "Тадзіо"

Fairy-tale Woods.
Bronze, 2000
"Казковий ліс".
Бронза, 2000.

Silver Wind. Silver,
lapis lazuli, 2001
"Срібний вітер".
Срібло, лазурит,
2001.

"Вавілонську вежу", трохи схожу на уславлену конструктивістську вежу Татліна. Крихітні бронзові фігури, що вперто намагаються видертись по алюмінієвих конструкціях вгору, в небо, де лунають сурми ангелів, видаються смішними й жалюгідними у своєму простодушному пориванні до небес.

Оглядаючи роботи Олександра Кузьміна, подорожуючи слідом за уявою скульптора від епохи до епохи, з однієї країни до іншої, раптом вічуваєш, що автор, попри свою любов до історії та глибокі знання в цій галузі, розмірковує зовсім не про давнину. Митець намагається осягнути природу людини, смішної і величної, слабкої і сильної, котра лишається на диво незмінною від біблійних часів до сьогодення. Дивлячись у дзеркало історії, ми бачимо самих себе. □

