IGOR KALINAUSKAS

eternal light

IGOR KALINAUSKAS

Igor Kalinauskas, the author of the project, artist, musician, psychologist and philosopher.

"With this project I've said exactly everything on this subject. Indeed (2000 years have passed from the times of the biblical scene), the light remained. And this light is inside us.

When Jesus was saying, 'You yourselves are God's temple ', he was implying that we know next to nothing about ourselves. We're afraid of the great person inside us, because they are not used. Jesus Christ's exploit is in the introduction of a completely new relationship. He said, 'So you are no longer a slave, but a son; and since you are a son, God has made you also a heir', we are 'dearly loved children' of God. He brought love to the world. He brought love of the man to God and love of God to the man. Love instead of fear. And he didn't find any other way to establish this, but to accept death. And at this exact moment, his enemy Caiaphas understood his own fiasco... 2000 years have passed, but we're still being intimidated. This is an absolutely non-Christian way.

We, people, possess tremendous inner resources, but we're not acquainted with them. I underwent a lot of practices as psychologist and in my books I put the methods that can be useful for a certain person. The Akashic Records, the noosphere of the Earth, the informational centre of the universe - everything the ancients were talking about - it all exists, but in our subjectivity."

Игорь Калинаускас, автор проекта, художник, музыкант, ученый-психолог, философ.

«Именно в данном проекте я как Художник сказал все, что хотел по данной теме. Да, (со времен библейских событий прошло 2000 лет и) свет остался.

Когда Иисус говорил «Храм Божий внутри тебя», он пытался как раз намекнуть, что мы совсем ничего про себя не знаем. Мы боимся великого человека внутри себя, потому что он не востребован. Подвиг Иисуса в том, что он принес совершенно новые отношения. Он сказал: «Мы не 2000 лет, а нас все еще пугают. Но это абсолютно не по-христиански.

Как психолог я прошел множество практик, и взял в свои книги, методику работы оттуда именно то, что может пригодиться конкретному человеку. И Хроники Акаши, и ноосфера Земли, и информационный центр вселенной, о чем говорили древние – это все есть, но в нашей

«Надо жить так, чтобы в вашем присутствии другим становилось хорошо.» Игорь Калинаускас

During the exposition in Kyiv Municipal Art Gallery "Lavra" over 1000 people have visited the project. And each of the visitors found something for themselves.

Fellow artists appreciated Igor Kalinauskas' project, appraising the large scale and profoundness of the exposition that accentuated the importance and uniqueness of the artist's skills as a creator, which was brought up during the discussion at the installation closing ceremony in Kiev.

The leading opinion-shaping art critics were astonished by incredibility of project - from intent to realization of the project that changed the inner space of, per se, underground art gallery "Lavra". However, the event of this sort is not mainstream in contemporary art, which tends to trigger shock and surprise, instead of empathy or subjective association with it.

Nevertheless, the most important is that the visitors understood that there is a kind of contemporary art that can be emotionally joined in, that can be empathised. Indeed, that is a cultural event of large scale.

Some empathized with the apostles, some prayed and some received the answers to their questions in this unique place. Some got rid of weight in their souls by empathising with Christ and some forgave and let go of the past by empathising with Judah. Some were puzzled and some were filled with indignation. But there invariably was response.

За время работы экспозиции в Киевской муниципальной галерее «Лавра» проект посетило более тысячи человек. И каждый пришедший нашел что-то свое.

Кто-то сопереживал апостолам, кто-то молился, кто-то получал ответы на свои вопросы в уникальном пространстве.

Кто-то снял броню со своей души, сопережив Иисусу, ктото простил и отпустил прошлое, сопережив Иуде. Кто-то недоумевал, кто-то возмущался. Но отклик был.

Коллеги-художники приветствовали проект Игоря Калинаускаса, высоко оценив масштабность и осмысленность экспозиции, подчеркнувшей важность и уникальность мастерства именно художника как творца, о чем было сказано в ходе дискуссии при закрытии инсталляции в Киеве.

Формирующие мнение арт-критики потрясены невероятностью проекта - от замысла до воплощения, проекта, изменившего пространство андеграундной по сути муниципальной галереи «Лавра». Хотя, события такого рода, действительно не мейнстрим в современном искусстве, предпочитающем эпатировать и вызывать удивление, вместо сопереживания и субъективного присоединения.

Но главное, пришедшие посмотреть экспозицию люди понимали, что есть современное искусство, к которому можно присоединяться эмоционально, которому можно сопереживать. И это действительно - культурное событие огромного масштаба.

Galina Pogorelova, the project curator

Zoya Zvinyatskovskaya, art historian

The impression from Leonardo da Vinci masterpiece "The Last Supper", which was created more than 500 years ago. became the main theme of Igor Kalinauskas' project 2000 years have passed. Faces faded, but the light remained. Leonardo da Vinci's fresco refers to the events even more remote in time. However, Igor Kalinauskas' installation, based on the biblical scene and the ancient fresco, reflects the vague, but not the least important needs of people nowadays.

Not long ago it used to seem that following the way of technical progress you can solve all the problems of mankind and answer all its demands. Today it becomes obvious that it's not true - the necessity of a spiritual purpose that goes beyond the frame of consumer society philosophy is more evident. This pursuit is difficult, especially since a lot of official religious institutions stopped being relevant to a certain extent. This is where the art offers its unique path, the space for the research of new meanings: the practice of an inner dialogue with one's spiritual source and an attempt to give one's own answer to global questions.

This path requires not only the utmost concentration, but also the research of some new ways of expression from the artist, which liberation and freedom from the canons of classical art can help with. It just so happens that Igor Kalinauskas has never been bound by them. By his own confession, Kalinauskas is not a professional artist, as he deliberately refused to study classical art. He has been pursuing, "creating" his own technique in art instead. Undoubtedly, this freedom and his own art style helped him in this project's creation. It's not a mere coincidence that one of the main trends of unprofessional visionary art in the world is the religious theme, which can be interpreted in many ways.

Nevertheless, the series of canvas are only a part of this proiect. Igor Kalinauskas admits contentedly that only in Kiev his project was implemented fully, for the first time exactly according to the artist's intent. There was a pictorial polyptych altar in the end of hall and pillars in the shape of angels that protected the improvised nave. To finish with, an enormous white table in the centre was summoned to "bring closer" the biblical scene, gave a feeling of this day and age in the happening. The music in the background – improvised vocal meditative practice by Duo Zikr (Igor Kalinauskas and Olga Tkachenko) – was playing a significant role. The artist offered a finished synthetic space – basically, a kind of a temple.

However, the project brings up another serious aspect. In this improvised "temple" the artwork becomes the icon. The rotations of the "Christ's blood" and the spiritual portraits of apostles are gathered into a majestic iconostasis – the installation reinforces Leonardo's artwork as an object of worship.

Igor Kalinauskas has been nurturing the idea of this project and he has had a great amount of plans and ways of its realization. One of the most radical plans comprised the building of a special pavilion at one of the city dumps. A part of the project would be the distribution of bread and milk to the bums (inevitable visitors of such a location) at the exit of the pavilion. One could say it's a sort of communion with art. Can the beauty save the world once again, in Kalinauskas' viewpoint?

Темой проекта Игоря Калинаускаса «Прошло 2000 лет. Лица стерлись, свет остался» стало впечатление от шедевра Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря», которому уже более 500 лет. В свою очередь, фреска Леонардо отсылает нас к событиям, еще более отдаленным во времени. Однако инсталляция Калинаускаса, темой которой стали библейский сюжет и древняя фреска, затрагивает одну из самых актуальных проблем современного искусства, отражает смутные, но от этого не менее важные потребности современного человека.

Еще недавно казалось, что, идя по пути технического прогресса, можно решить все проблемы человечества, ответить на все его запросы. Сегодня становится все более очевидным, что это не так - и все более явственно ощущается потребность в неких духовных смыслах, выходящих за рамки философии общества потребления. Поиски эти сложны тем более, что многие официальные религиозные институты в той или иной степени перестали быть актуальными. В этой ситуации искусство предлагает свой, особый путь, пространство поиска новых смыслов: практику индивидуального диалога с духовным началом, попытку дать личный ответ на глобальные вопросы.

средоточения, но и поиска новых форм выразительности. Здесь может помочь раскрепощение, свобода от классических канонов ремесла. Так сложилось, что Игорь Калинаускас никогда и не был ими скован. Калинаускас – не профессиональный художник, по его личному свидетельству, он сознательно отказался от изучения классической живописной школы. Вместо этого он сам находил, «создавал» свою технику живописи. Эта свобода, личный авторский почерк, несомненно, помогли ему в работе над проектом. Не случайно одно из основных направлений непрофессионального, визионерского ИСКУССТВА ВО ВСЕМ МИРЕ – РЕЛИГИОЗНАЯ ТЕМА, ТРАКТУЕМАЯ очень по-разному.

Впрочем, собственно живописные полотна – лишь один из элементов проекта. Игорь Калинаускас с удовлетворением отмечает, что именно в Киеве его проект, наконец, был реализован в полном соответствии с авторским замыслом. Живописный полиптих-алтарь в конце зала, колонны-фигуры ангелов, фланкирующие импровизированный неф. Наконец, огромный белый стол в центре, призванный «приблизить» библейские события, дать ощущение современности происходящего. Важнейшую роль в проекте играет музыкальный

ряд: импровизированная вокальная медитативная практика в исполнении дуэта «Зикр» (Игорь Калинаускас, Ольга Ткаченко). Художник предлагает законченное синтетическое пространство – по сути, некую модель храма.

Однако проект поднимает и еще один серьезный аспект. Иконой в этом импровизированном «храме» становится произведение искусства. Ротации «крови Христа» и духовные портреты апостолов собираются в некий величественный иконостас – инсталляция утверждает саму работу Леонардо в качестве объекта поклонения.

Игорь Калинаускас долго вынашивал идею этого проекта, у него было многжество различных планов и вариантов Этот путь требует от художника не только предельного со- его демонстрации. Один из самых радикальных предполагал строительство специального павильона на одной из городских свалок. Частью проекта была раздача бомжам – неизбежной для такой локации части посетителей - хлеба и молока на выходе из павильона. В каком-то смысле это - причащение искусством. Возможно, по версии Калинаускаса, красота в очередной раз призвана спасти мир?

eternal light

Shamil Iskhakov, artist photographer, Kiev School of Artist Photographers :

"God returned to the culture, and this is a colossal event. During the three visits of this space i've experienced more inner events than ever before in my life. Leonardo da Vinci, Jesus and the apostles became real people to me. I welcome returning of life in the art."

Natalia Shpitkovskaya, communications and business development manager, M17 Contemporary Art Center

"I was face-to-face with the work of art and felt that all my senses are being activated, and this is the only work among Arsenale (international Kiev biennale, that was held at the same time as Igor Kalinauskas' exhibition in Kiev, which, by the way, was not a part of biennale) that had this astonishing influence. It's as if I entered the painting. Thank you for the highest level of contemporary art."

Aleksandr Vladimirovich Kuziants, Directorate of art exhibitions in Ukraine:

"This work is completely different from everything that we are used to see at the exhibitions, so as not only image and sound are used, but also the space itself is engaging the viewer into the scene. Indeed, this is a unique event even as far as for Europe."

Шамиль Исхаков, фотохудожник, Киевская школа фотохудожников

«Бог вернулся в культуру, и это колоссальнейшее событие. За три посещения этого пространства я пережил внутренних событий больше, чем до этого в своей жизни. Леонардо да Винчи, Христос и апостолы стали для меня живыми людьми. Я приветствую возвращение живого в искусство».

Наталья Шпитковская, директор по развитию бизнеса и коммуникациям, Галерея соременного искусства М17

«Я была наедине с произведением искусства, и почувствовала, как включаются все органы чувств, и это единственная работа в рамках Арсенале (международное Киевское биеннале, проводившееся параллельно с выставкой Игоря Калинаускаса в Киеве, которая не была как раз частью биеннале), имеющее такое потрясающее всеобщее действие. Я как-будто вошла в картину. Спасибо за высочайший уровень современного искусства»

Александр Владимирович Кузьянц, Дирекция художественных выставок Украины

«Работа сильно отличается от того, что привыкли видеть на выставках, так как тут не просто используются изображение и звук, но и действительно само пространство включает зрителя в сюжет. Это действительно уникальное событие даже на европейском пространстве»

The Impression of the "Last Supper" by Leonardo da Vinci: Spirit, Flesh, Blood. 100x100, 150x150, 150x150. Canvas, oil. 2005

Впечатление от «Тайной вечери» Леонадро да Винчи: Дух, Плоть, Кровь. 100x100, 150x50, 150x150. Холст, масло. 2005

«Вы первый художник, так преобразивший пространство этой галереи. Функция искусства – изменять мир вокруг себя. В современном искусстве огромное количество мусора и распада. Но есть не вписывающееся в общую концепцию течение – визионерское искусство. Оно существовало всегда. И именно это я считаю настоящим искусством – передачу художником собственного восприятия мира. Прошедший недавно экономический кризис показал несостоятельность рационального мышления и заставил о многом задуматься. Ваше творчество я считаю ярким примером визионерского искусства, заставляющего задумываться людей и сопереживать увиденному».

Konstantin Doroshenko, art critic, curator of international art-projects.

"You are the first artist that transformed the space of this gallery this much. The art's function is to change the world around. There's a great amount of garbage and decline in contemporary art. However, there is a trend that does not fit in the general conception - visionary art. It existed at all times. And this is what I call true art - artist's communication of his own perception of the world. Not so long ago, the economic crisis showed the failure of rational thinking and made us meditate on a lot of things. I consider your works as a striking example of visionary art that makes people think and empathize with what they see."

Константин Дорошенко, арткритик, куратор международных арт-проектов.

Alla Revenko, art historian, member of the Union of Artists of Ukraine, professor at Kiev State Art Institute, author of course Synthesis of arts "In the beginning of last century Wagner started to elaborate the theory of the unity of arts. And from that time on, many artists have tried to accomplish perfection, universal art that could combine all the arts. At avant-garde times great innovators left us their works with spaces that united by action. Today I was present at this amazing synthetic act, where Igor Kalinauskas, as a stage director, a musician and an artist, united all types of art: music, painting, directing, sculpture, performance and a book. This event, astonishing in its perfection, is very important both for Ukrainian and European cultural life."

Алла Ревенко, искусствовед, член Союза Художников Украины, преподаватель Киевского государственного художественного института, автор курса «Синтез искусств»

«В начале прошлого века Вагнером начала разрабатываться теория единства искусств. И с того времени многие художники пытались достичь этого совершенства, всеобщего искусства, объединяющего все виды искусств. Еще во времена авангарда великие новаторы оставили нам работы с пространствами, объединяющими действием. И сегодня я присутствовала на этом великолепном синтетическом действе, в котором Игорь Калинаускас как режиссер, музыкант и художник объединил все виды искусств: музыку, живопись, режиссуру, скульптуру, спектакль, книгу. Это потрясающее совершенное событие, очень значимое в культурной жизни как Украины, так и Европы».

List of Personal Exhibitions

July 2012 Kiev, Ukraine Municipal Gallery "Lavra" Project "2000 years have passed. Faces faded, but the light remained."

May-July 2011 Moscow, Russia Elena Vrublenskaya gallery The exhibition "Magician's office"

April-May 2011 Bratislava, Slovakia Slovak National Theatre SNd The exhibition "Spirit. Flesh. Blood"

August 2010 Zurich, Switzerland The exhibition "Wondering Stars"

February 2010 Moscow, Russia elena Vrublevskaya gallery The exhibition "The Space Of Primary"

November 2008 Moscow, Russia Slovak Institute - Slovak Cultural Center The exhibition "Wondering Stars"

September 2008 Vilnius, Lithuania Gallery «Actus magnus» The exhibition "Abstract erotica. Series "Breast"

July 2006 Kiev, Ukraine American Chamber of Commerce The exhibition "Wandering stars"

March 2006 Milan, Italy Leonardo da Vinci National Science & Technology Museum The exhibition "The Last Supper: Spirit, Flesh, Blood" December 2004 St. Petersburg, Russia The Joseph Brodsky Museum The exhibition "Mystery of Time" (The Magician's Office)

June 2003 St. Petersburg, Russia INK Club The exhibition "The Fire element"

February 2003 St. Petersburg, Russia INK Club The exhibition "Mystery of Loneliness"

November 2002 St. Petersburg, Russia INK Club The exhibition "The dedication"

January 2003 Vilnius, Lithuania Stiklo karoliukai Gallery The exhibition "Mystery of "Loneliness

March 2001 Moscow, Russia Paradise Gallery The exhibition "Pranks"

February 2001 St. Petersburg, Russia Palitra Gallery The exhibition "The dedication"

August 1998 Kaunas, Lithuania house of Perkunas

June 1998 St. Petersburg, Russia Free Russian Contemporary Art Fund Июль 2012 Киев, Украина Муниципальная галерея «Лавра» Проект «Прошло 2000 лет. Лица стерлись, свет остался.»

Май–июнь 2011 Москва, Россия Галерея Елены Врублевской Выставка «Кабинет Мага»

Апрель-май 2011 Братислава, Словакия Словацкий Национальный Театр Выставка «Дух. Плоть. Кровь»

Август 2010 Цюрих, Швейцария Выставка «Блуждающие звезды»

Февраль 2010 Москва, Россия Галерея Елены Врублевской Выставка «Пространство Первичного»

Ноябрь 2008 Москва, Россия Словацкий институт в Москве Выставка «Блуждающие звезды»

Сентябрь 2008 Вильнюс, Литва Галерея «Actus magnus» Выставка «Абстрактная эротика»

Июль 2006 Киев, Украина Американская Торговая Палата Выставка «Блуждающие звезды»

Март 2006 Милан, Италия Музей науки и техники Леонардо да Винчи «Тайная вечеря: Дух, Плоть, Кровь»

Персональные выставки

Декабрь 2004 Санкт-Петербург, Россия Дом-музей И.Бродского «Кабинет мудреца»

Июнь 2003 Санкт-Петербург, Россия ИНК-клуб «Стихия огня»

Февраль 2003 Санкт-Петербург, Россия ИНК-клуб «Мистерия одиночества»

Ноябрь 2002 Санкт-Петербург, Россия ИНК-клуб «Посвящение»

Январь 2003 Вильнюс, Литва Галерея «Stiklo karoliuai» «Мистерия одиночества»

Март 2001 Москва, Россия Галерея «Парадиз» «Шалости»

Февраль 2001 Санкт-Петербург, Россия Галерея «Палитра» «Посвящение»

Август 1998 Каунас, Литва Дом Перкунаса

Июнь 1998 Санкт-Петербург, Россия Фонд свободного русского современного искусства

Экспозиции арт-проекта

2006 an

Leonardo da Vinci Museum of Science and Technology, Milan (Italy) Музей науки и техники Леонардо да Винчи, Милан (Италия)

2007

Art-festival "Transformation", Moscow (Russia) Арт-фестиваль «Преображение», Москва (Россия)

2011

National House of Culture, Bratislava (Slovakia) Словацкий Национальный Театр, Братислава (Словакия)

2012

Municipal Gallery "Lavra", Kiev (Ukraine) Муниципальная галерея «Лавра», Киев (Украина)

www.paintingsbyink.com

