

Olena Kayinska

About

"Olena Kayinska is an artist based in Lviv, Ukraine. She works with naïve or pure art techniques, paired with deep philosophical and psychological senses. Her works is steeped in the research of seeking inner peace, post-trauma recovery, human inborn kindness, and love as the driving force of Universe. Her dreamlike paintings invite observers into their subconscious and a journey to their core. In Kayinska's work, the observer wanders through imaginary worlds, fantastic forests filled with symbolic images and archetypal symbols, populated by mysterious creatures, each of whom act as guides toward the final destination of the heart. Kayinska's aim is to encourage people to find more happiness in their lives. Her paintings reveal the endless obvious and obscure relationships in the world with the help of metaphysical and mysterious storylines. Operating as a guide between worlds, she mixes reality and magic in a genuine meditative form of witchcraft. She has participated in over 45 exhibitions, contemporary art festivals and art residencies, and exhibited 3 personal projects. Her paintings are held in museums and private collections in Ukraine, Germany, United States, and Turkey."

Olena Kayinska jest artystką mieszkającą we Lwowie na Ukrainie. Pracuje z czystymi technikami artystycznymi, w połączeniu z głębokimi zmysłami filozoficznymi i psychologicznymi. Jej prace są prześlągnięte poszukiwaniem wewnętrznego spokoju, odzyskiwaniem zdrowia po traumie, ludzkiej wrodzonej dobroci i miłości jako siły napędowej Wszechświata. Jej oniryczne obrazy zapraszają obserwatorów do ich podświadomości i podróży do ich wnętrza. W pracach Kayinskiej obserwator wędruje po wymyślonych światach, fantastycznych lasach wypełnionych symbolicznymi obrazami i archetypowymi symbolami, zamieszkanymi przez tajemnicze stworzenia, każdy z nich jest przewodnikiem w kierunku ostatecznego przeznaczenia serca. Celem Kayinskiej jest zachęcenie ludzi do odnalezienia w życiu szczęścia. Jej obrazy ukazują niekończące się oczywiste i niejasne relacje w świecie za pomocą metafizycznych i tajemniczych fabuł. Niczym przewodnik między światami łączy rzeczywistość i magię w autentyczną medytacyjną formę czarów. Uczestniczyła w ponad 45 wystawach, festiwalach sztuki współczesnej i rezydencjach artystycznych, a także wystawiła 3 własne projekty. Jej obrazy znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych na Ukrainie, w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Turcji."

"In my art, I explore sensitivity, feminism and self- transformation. The transfiguration of internal impulses in the external world, re-creation and disintegration of the self. The transition of wildlife into the culture. Feelings of loneliness, isolation, and terror take shape through mixed-media experimentation and spontaneous colour play. On top of a dark background, which creates depth and shadow in my expressionist works, I roughly and intuitively lay a colourful rainbow of funeral wreaths and texture to create a sense of motion. Fleshy, biomorphic shapes morph and seep out of the canvas; oil paints embody the release of suppressed emotions. I reflect on the complex structure of the relationship between a person and a body. Transforming internal organs into intricate biomorphic clusters, turning them into decorative vessels. The thinnest threads that bind chaotic substances are at the same time a restraining element of this fragile structure and a channel through which food, air, and blood enter. My paintings do not reflect the anatomical reality but convey the feeling of plasticity within these flesh clots when it seems that they are about to beat. The plasticity that allows the body to exist becomes the basis for the decorative appeal."

"W swojej sztuce zgłębiam wrażliwość, feminizm i autotransformację. Przemiana impulsów wewnętrznych w świecie zewnętrznym, odtworzenie i dezintegracja jaźni. Przejście dzikiej przyrody do kultury. Poczucie samotności, izolacji i przerażenia nabiera kształtu dzięki eksperymentalnymi środkami przekazu i spontanicznej zabawie kolorami. Na ciemnym tle, które tworzy głębię i cień w moich ekspresjonistycznych pracach, z grubszą i intuicyjnie układam kolorową tęczę wieńców pogrzebowych i faktury, aby stworzyć wrażenie ruchu. Miękkie, biomorficzne kształty zmieniają się i wypływają z płótna; farby olejne uosabiają uwolnienie stłumionych emocji. Zastanawiam się nad złożoną strukturą relacji między osobą a ciałem. Przekształcanie narządów wewnętrznych w skomplikowane skupiska biomorficzne, przekształcanie ich w naczynia ozdobne. Najcieńsze nici wiążące substancje są jednocześnie elementem krępującym tę kruchą strukturę i kanałem, przez który przedostaje się pożywienie, powietrze i krew. Moje obrazy nie odzwierciedlają anatomicznej rzeczywistości, ale przekazują wrażenie plastyczności tych skrzepów. Plastyczność, która pozwala ciału istnieć, staje się podstawą dekoracyjnego uroku."

-->

Grace of those, who do not possess the mastery of the line
Грация того, хто не володіє лінією досконало,

Olena Kayinska

acrylic on canvas
100 x 140 cm
2019

Encounter
Зустріч

Olena Kayinska

acrylic on canvas
85 x 142 cm
2018

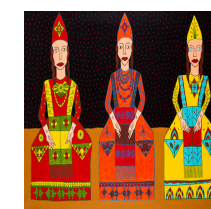
Dead Mirror
Мертве дзеркало

Olena Kayinska

acrylic on canvas
90 x 100 cm
2019

Desert Sand Witches
Три відомі пустелі

Olena Kayinska

acrylic on canvas
85 x 145 cm
2020

Seagulls Have Cries a Sea
Чайки наплакали море

Olena Kayinska

acrylic on canvas
75 x 85 cm
2019