

HELENA
KAVALIUNAS

Portfolio Helena Kavaliunas

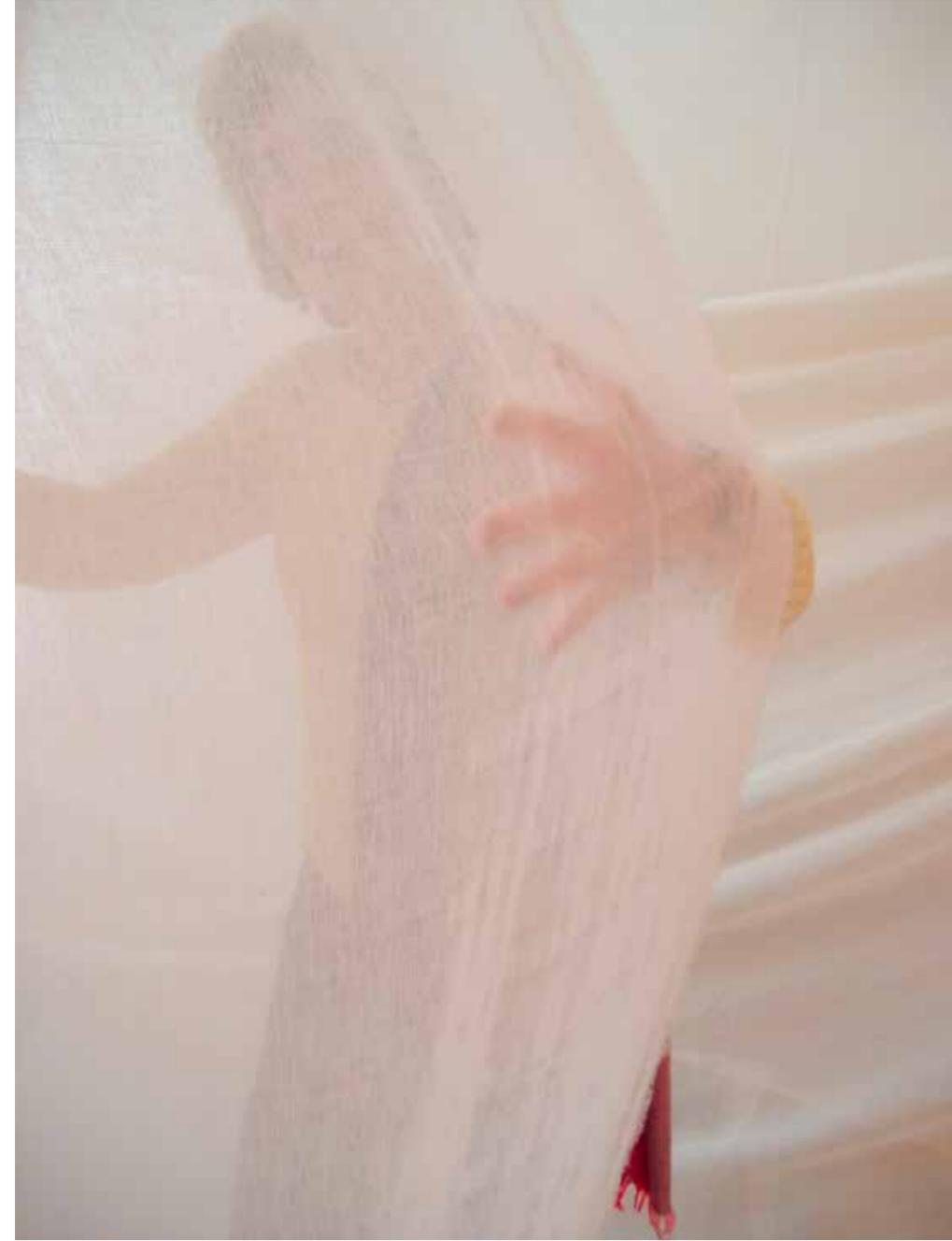
Apresentação do percurso artístico
com exposições, vivências e projetos.

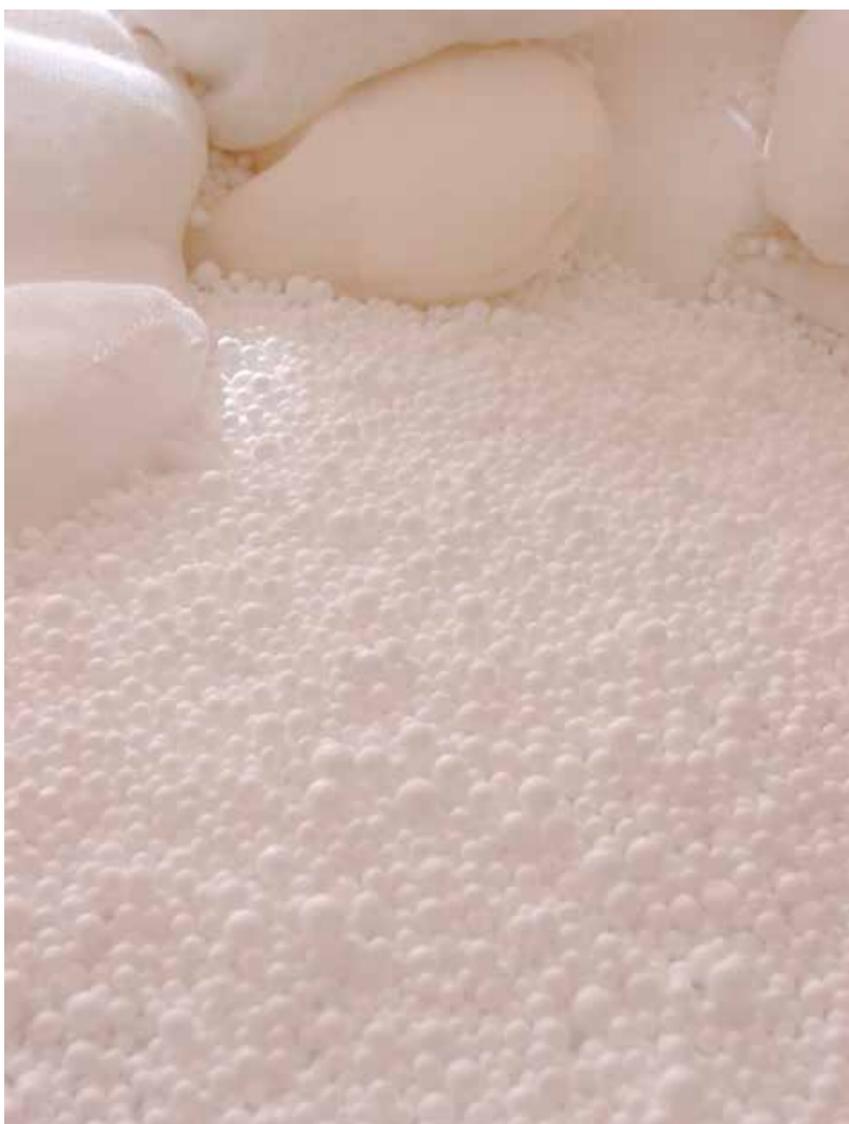
ATELIER INSTALAÇÃO

Instalação realizada em 2010 onde a artista em seu apartamento convidava semanalmente pessoas para vivenciar e experimentar imagens de um apartamento todo forrado por tecidos e objetos orgânicos também em tecido.

ESPAÇO OPHICINA

Exposição que conta a história da relação orgânica de Helena Kavaliunas com sua cidade, e do encontro –tanto no entorno brasileiro quanto em terras distantes– a Lituânia.

Olhares do Afeto: Lituânia – Brasil – Argentina

por Monica Monachesi

A memória visual e afetiva de um lar ancestral que data de pelo menos mil anos atrás, situado às margens do Mar Báltico, e que há apenas 17 anos desfruta de independência –previamente à ocupação soviética (1940-1991), a Lituânia gozara de apenas 22 anos de independência na era moderna (1918-1940)– está presente na obra da artista brasileira Helena Kavaliunas.

Neta de lituanos por parte de pai e mãe, a artista tem sua história familiar confundida com as lutas pela soberania do povo lituano e com o marco, nos anos 1920, da imigração de cerca de 40 mil dos habitantes da Lituânia para os Estados Unidos, a Argentina, o Brasil e para outros países, que procuravam tentar a vida fora do conturbado país de origem. Os avós maternos e paternos de Helena vieram se conhecer no Brasil, de onde a artista partiu em viagem, quase um século depois, de volta à terra ancestral em busca de suas origens.

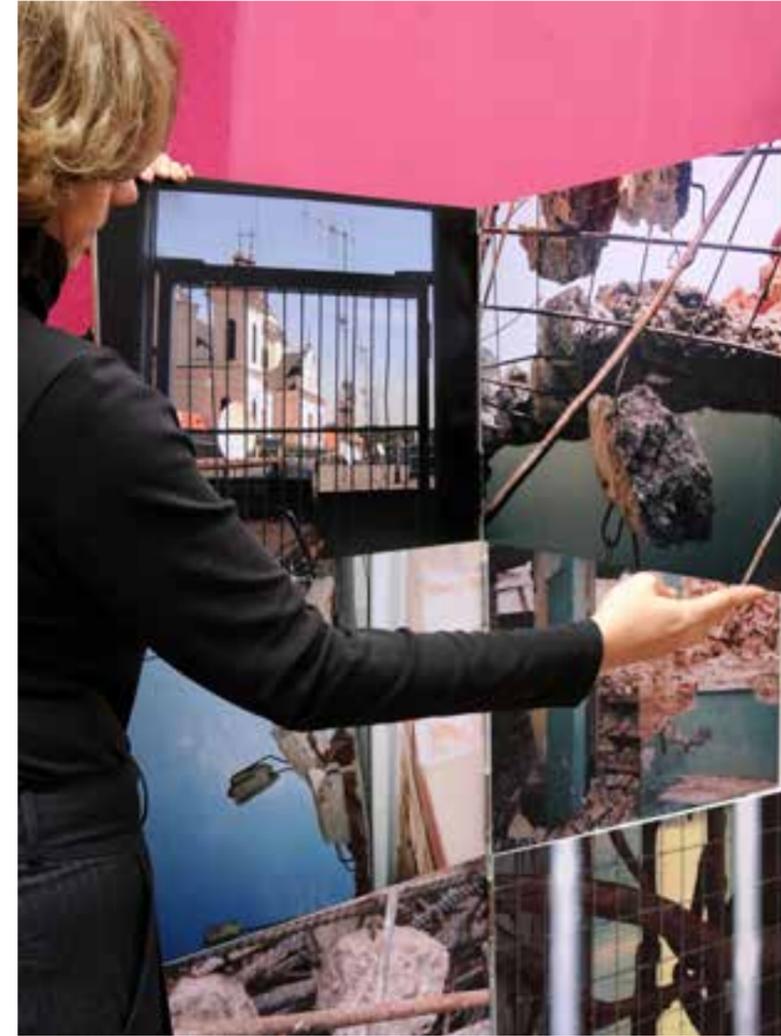
Na exposição que realiza no Espaço Ophicina, a artista apresenta alguns resultados de uma investigação fotográfica em que se mesclam olhares sobre os detalhes urbanos de São Paulo, onde vive e trabalha, e de cidades da Lituânia e da Argentina, onde foi buscar seus fios ancestrais. Em arames, vigas e fios de ferros de construções e demolições, a artista identifica a força do povo lituano, a energia que os mantêm ligados independente dos obstáculos. São estes detalhes arquitetônicos que conduzem olhar da artista em arqueologias do afeto usando a fotografia como suporte.

A presente exposição conta a história da relação orgânica de Helena Kavaliunas com sua cidade, e do encontro –tanto no entorno brasileiro quanto em terras distantes– com uma pulsão de vida insuspeita nos “detalhes invisíveis” do cotidiano, que, garimpados pelo olhar diferenciado da artista, se mostra na potência de finos arames entrelaçados mantendo de pé uma pilha de pedras ou na luminosidade acolhedora que encoraja o corpo a se aventurar por quaisquer passagens.

PROJETO PAISAGENS LIVROS

Material impresso. Produção de pequenos livros com imagens e textos em português, inglês e lituano.

1928 m.

Išduotas
Délivré à la date
du

Pasa davusio
Signature de l'as

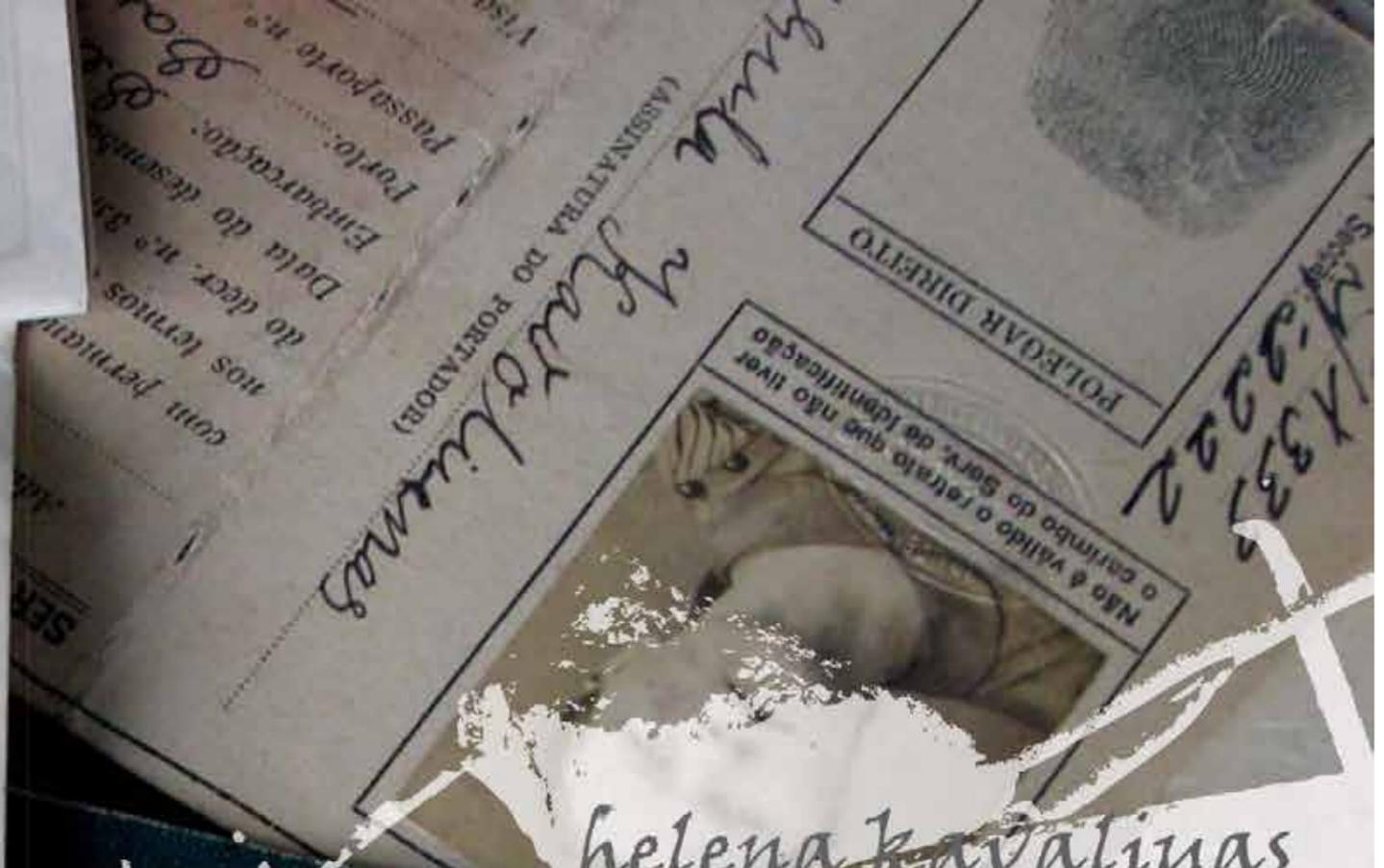
Paso savininko parašas
Signature du titulaire

Ar jo žmonos
et de son épouse

Šalys, kurioms pasas galioja:
Pays pour lesquels ce passeport est valable:

Tinka keliauti į visas šalis išskiriant Lenkiją
Pour tous les pays la Pologne exceptée.

LIUANA
de
BRANCA
de
CABELOS
de
CABELOS
OBSERVAÇÕES

helena kavaliunas

[1961] nasceu, vive e
trabalha em são paulo

principais exposições

- OLHARES DO AFETO: LITUÂNIA - BRASIL - ARGENTINA** - Individual
espaço oPHicina, São Paulo, 2008
- AFETOS DO OLHAR** - Individual
MAB - Museu de Arte Brasileira FAAP, São Paulo, 2008
- ATELIER DAS QUATRO** - Coletiva
Centro Histórico Mackenzie, Atelier 397 e espaço oPHicina, São Paulo, 2007
- ACÚMULOS URBANOS** - Individual
Memorial da América Latina, São Paulo, 2007
- O CORPO NA ARTE : HEMÁCIAS** - Individual
Paço Municipal POA, Porto Alegre, 2004
- PROJETO VIVER BEM CIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE** - Individual
Instalações em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Brasília, 2003
- ENTRETANTOS** - Coletiva
FAU Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo, 2001
- MEMÓRIAS DO FUTURO** - Individual
Salão dos Arcos do Theatro Municipal de São Paulo, 2000
- A CARTA DO DESCOBRIMENTO** - Coletiva
FUNARTE, São Paulo, 1999

Prisirišimo žvilgsniai: Lietuva – Brazilija – Argentina

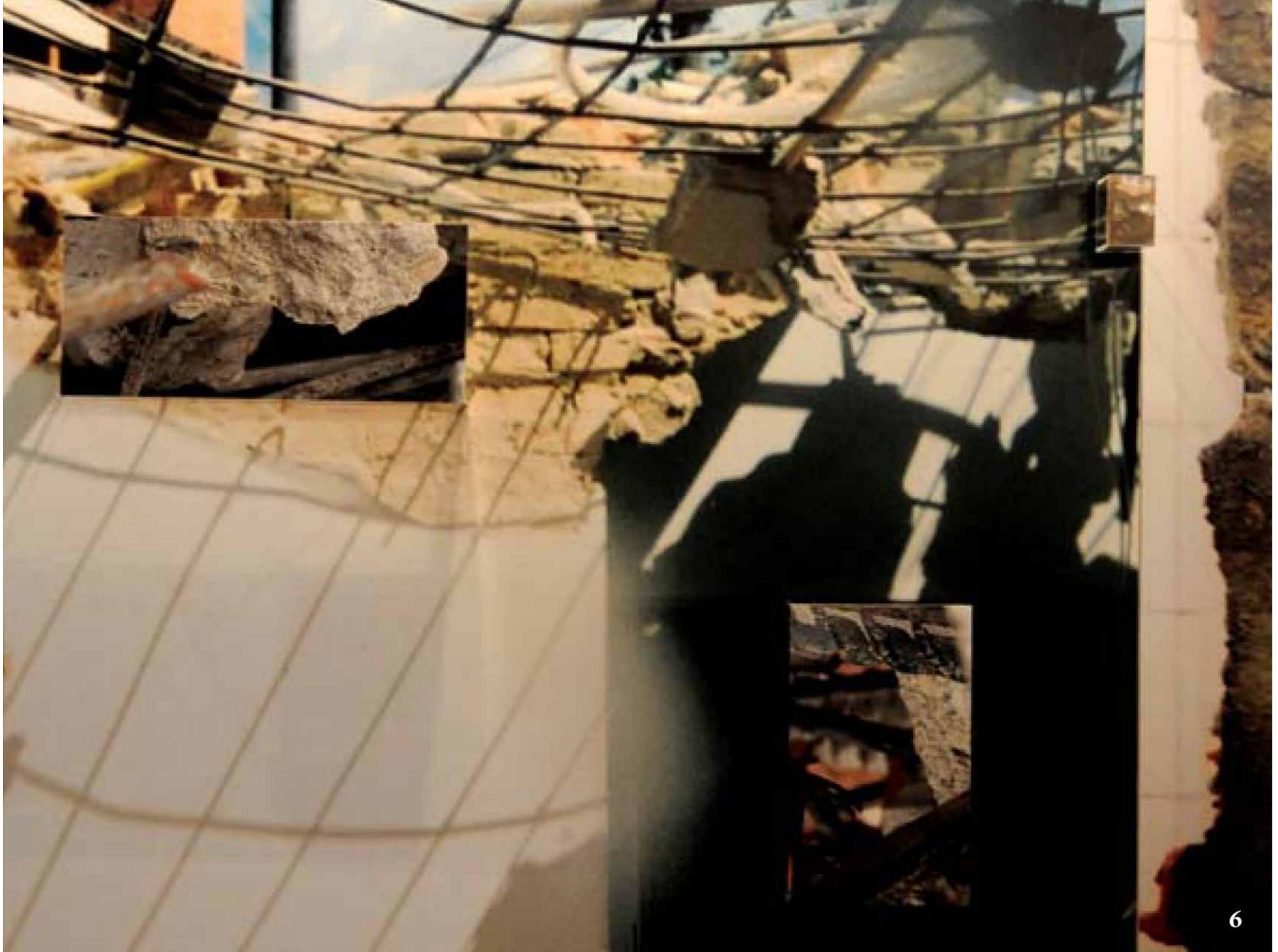
Vizualinė ir švelni protėvių namų židinio Baltijos jūros pakrantėje atmintis gyva Brazilijos menininkės Helenos Kavaliunas kūryboje. Atmintis siekia mažiausiai tūkstantį metų, šalyje, kuri tik prieš 18 metų atkūrė savo nepriklausomybę, o anksčiau, prieš sovietų okupaciją (1940 – 1991) Lietuva buvo nepriklausoma tik 22 metus (1918 - 1940).

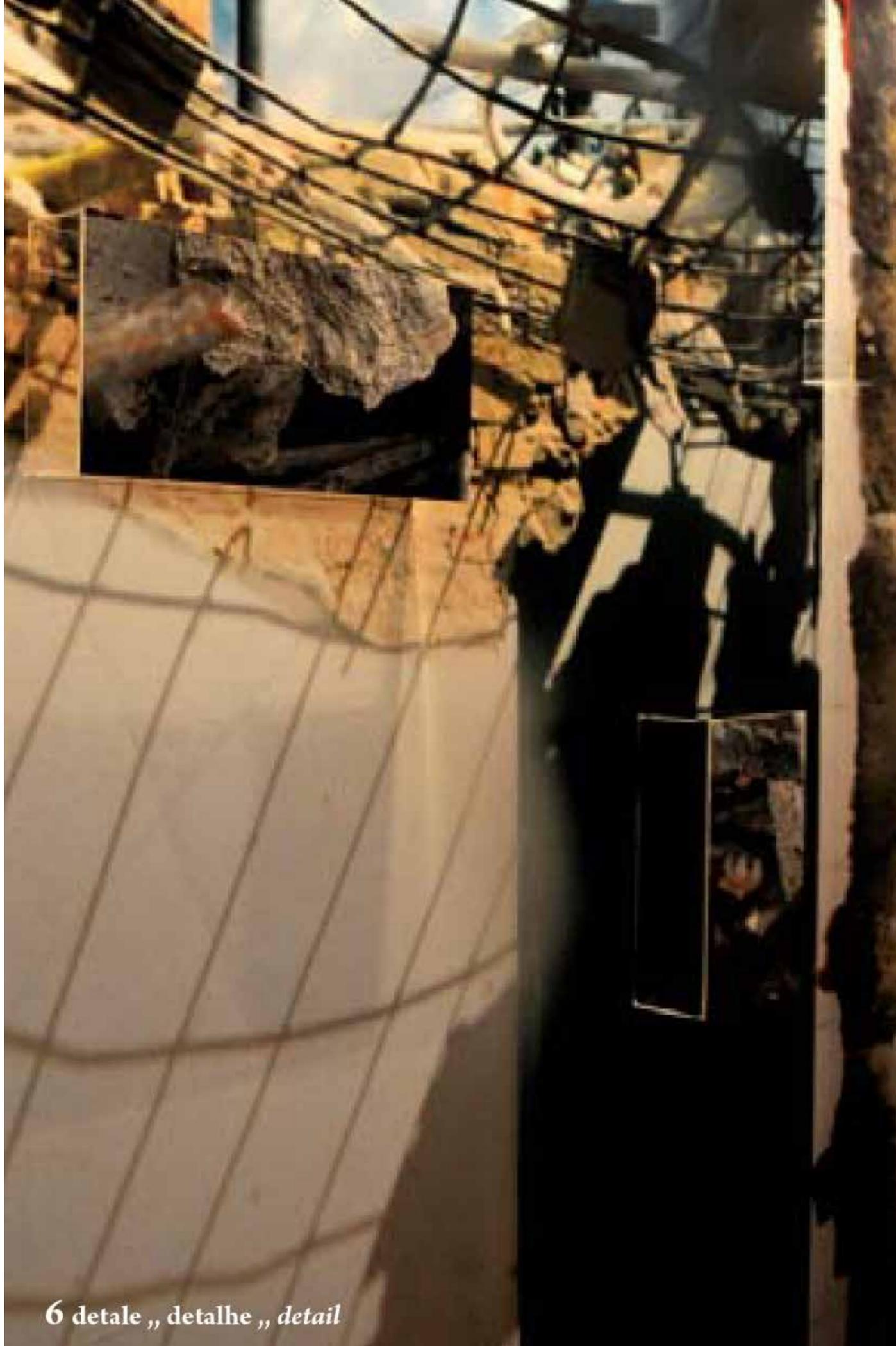
Menininkės seneliai iš motinos ir tėvo pusės buvo lietuviai, todėl šeimos istorija susijusi su lietuvių tautos kova už nepriklausomybę ir su 1920 m. prasidėjusia emigracija, kuomet apie 40 000 lietuvių išvyko į Jungtines Valstijas, Argentiną, Braziliją ir į kitas šalis, kur jie bandė sukurti naują gyvenimą toli nuo savo neramos šalies. Helenos seneliai iš motinos ir tėvo pusės susipažino Brazilijoje, iš kur menininkė, praėjus daugiau nei šimtui metų, išvyko į protėvių žemę ieškoti savo šaknų.

“oPHicina“ erdvėje eksponuojamoje parodoje menininkė pateikia kai kuriuos fotografinių ieškojimų rezultatus, kuriuose pinasi žvilgsniai, nukreipti į San Paulo miesto, kur ji gyvena ir dirba, ir į Lietuvos bei Argentinos miestų, kur ji išvyko ieškoti protėvių gijų, detales. Fotografuodama vielas, sijas, statybines ir sugriautų pastatų metalines konstrukcijas, menininkė identifikuoja lietuvių tautos jėgą ir ją jungiančią energiją, atsilaikančią prieš bet kokias kliūtis. Būtent šios architektūrinės detalės verčia menininkę žvelgti į prisirišimo archeologiją panaudojant fotografiją kaip atramą.

Ši paroda pasakoja Helenos Kavaliunas organinio ryšio su savo miestu istoriją ir susitikimo – tiek Brazilijos aplinkoje, tiek tolimose žemėse - su kasdienybėje “nematomų detalių”, apie kurių egzistavimą net nenučiuojame, gyvenimo pulsą; menininkė šias detales mato diferencijuotai, žvelgdama į plonas susipynusias vielas, kurios laiko akmenų krūvą arba į jaukią šviesą, kuri drąsina kūną eiti bet kokiais nepažįstamais keliais.

Juliana Monachesi
meno kritikė

paroda

Prisirišimo žvilgsniai: Lietuva – Brazilija – Argentina

Vizualinė ir švelni protėvių namų židinio Baltijos jūros pakrantėje atmintis gyva Brazilijos menininkės Helenos Kavaliunas kūryboje. Atmintis siekia mažiausiai tūkstantį metų, šalyje, kuri tik prieš 18 metų atkūrė savo nepriklausomybę, o anksčiau, prieš sovietų okupaciją (1940 – 1991) Lietuva buvo nepriklausoma tik 22 metus (1918 - 1940).

Menininkės seneliai iš motinos ir tėvo pusės buvo lietuviai, todėl šeimos istorija susijusi su lietuvių tautos kova už nepriklausomybę ir su 1920 m. prasidėjusia emigracija, kuomet apie 40 000 lietuvių išvyko į Jungtines Valstijas, Argentiną, Braziliją ir į kitas šalis, kur jie bandė sukurti naują gyvenimą toli nuo savo neramos šalies. Helenos seneliai iš motinos ir tėvo pusės susipažino Brazilijoje, iš kur menininkė, praėjus daugiau nei šimtui metų, išvyko į protėvių žemę ieškoti savo šaknų.

“oPHicina“ erdvėje eksponuojamoje parodoje menininkė pateikia kai kuriuos fotografinių ieškojimų rezultatus, kuriuose pinasi žvilgsniai, nukreipti į San Paulo miesto, kur ji gyvena ir dirba, ir į Lietuvos bei Argentinos miestų, kur ji išvyko ieškoti protėvių gijų, detales. Fotografuodama vielas, sijas, statybines ir sugriautų pastatų metalines konstrukcijas, menininkė identifikuoja lietuvių tautos jėgą ir ją jungiančią energiją, atsilaikančią prieš bet kokias kliūtis. Būtent šios architektūrinės detalės verčia menininkę žvelgti į prisirišimo archeologiją panaudojant fotografiją kaip atramą.

Ši paroda pasakoja Helenos Kavaliunas organinio ryšio su savo miestu istoriją ir susitikimo – tiek Brazilijos aplinkoje, tiek tolimose žemėse - su kasdienybėje “nematomų detalių”, apie kurių egzistavimą net nenučiuojame, gyvenimo pulsą; menininkė šias detales mato diferencijuotai, žvelgdama į plonas susipynusias vielas, kurios laiko akmenų krūvą arba į jaukią šviesą, kuri drąsina kūną eiti bet kokiais nepažįstamais keliais.

Juliana Monachesi
meno kritikė

exhibit

Views of Affection: Lithuania – Brazil – Argentina

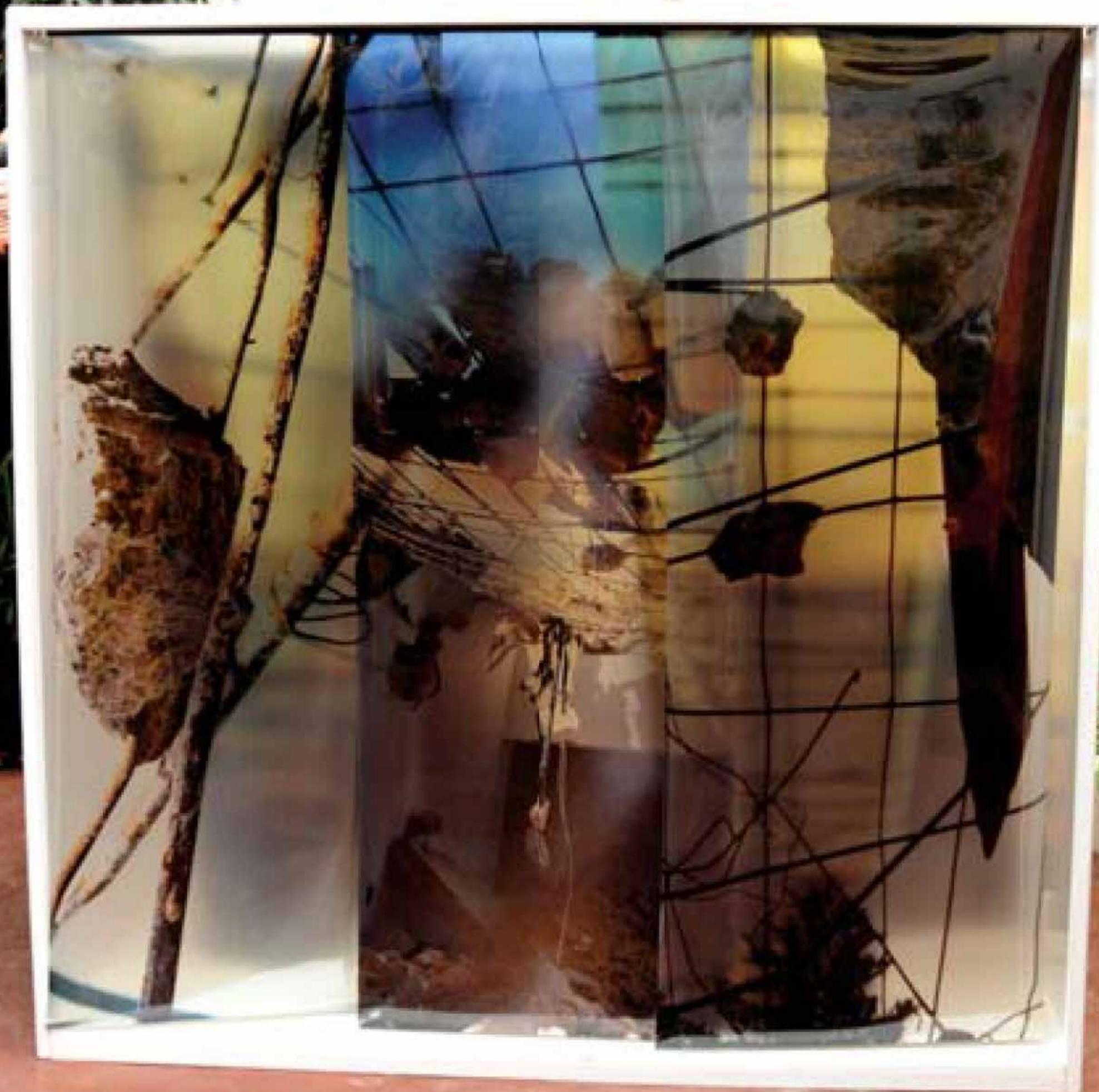
The visual and affective memory of an ancestral home that dates back to at least one thousand years, lies on the shores of the Baltic Sea, and has become independent only 18 years ago - before Soviet occupation (1940-1991), Lithuania only enjoyed 22 years of independence in modern times (1918-1940) – is present in the work of the Brazilian artist Helena Kavaliunas.

Being the granddaughter of Lithuanians on both her father's and her mother's side, the past of the artist's family is closely related to the Lithuanian people's struggle for independence, as well as to the emigration of about 40 thousand Lithuanians to the United States, Argentina, Brazil, and to other countries in the 1920s, where they tried to build another life far from their troubled country of origin. Helena's maternal and paternal grandparents met in Brazil, from where the artist, almost a century later, left for her ancestral country on a quest to find her origins.

In the exhibition organized by Espaço Ophicina, the artist shows some of the results of her photographic research; she blends views of urban details of São Paulo, the city where she lives and works, with those of Lithuanian and Argentine cities, where she went after the origins of her ancestors. The artist interprets the power of the Lithuanian people, the energy that holds them together against all odds, in wires, beams, in steel rods and in demolition. These architectural details guide the artist's eye in her archaeologies of the affect using photography as a support.

The present exhibition narrates the story of Helena Kavaliunas' organic relationship with her city and her encounter - both in Brazil and abroad - with an unexpected life pulse that lies in the "invisible details" of everyday life and which, once retrieved by the artist's selective eye, shows in the potential of fine intertwined wires that hold a pile of stones together or even in the welcoming luminosity that encourages the body to venture into any kind of passages.

Juliana Monachesi
Art critic

*prisirišimo žvilgsniai
olhares do afeto
views of affection*

*espaço Oficina
2008 m. liepos 19 d.
19 julho 2008
July 19th, 2008*

- 1. fotografija „fotografia „ photograph**
fotografija „fotografia „ photograph + mediniai remai „ moldura de madeira „ wood frame + stiklas „ vidro „ glass
63.5cm x 43cm
2001/2008
- 2. fotografija „fotografia „ photograph**
fotografija „fotografia „ photograph + mediniai remai „ moldura de madeira „ wood frame + stiklas „ vidro „ glass
80cm x 120cm
2001/2008
- 3. fotografija „fotografia „ photograph**
fotografija „fotografia „ photograph + mediniai remai „ moldura de madeira „ wood frame + stiklas „ vidro „ glass
43cm x 63.5cm
2001/2008
- 4. fotografija „fotografia „ photograph**
fotografija „fotografia „ photograph + mediniai remai „ moldura de madeira „ wood frame + stiklas „ vidro „ glass
43cm x 63.5cm
2001/2008
- 5. fotografija „fotografia „ photograph**
fotografija „fotografia „ photograph + mediniai remai „ moldura de madeira „ wood frame + stiklas „ vidro „ glass
63.5cm x 43cm
2001/2008
- 6. Sieninis irengimas „ instalação parede „ wall installation**
fotografija PVC ir akrilikas „ fotografia sobre PVC „ photograph over PVC + fotografijos ant akriliko „ fotografias sobre acrílico „ photographs over acrylic
245cm x 240cm x 10cm
2001/2008
- 7. Knyga „ livro „ book**
PVC (kiekviena) „ fotografia sobre PVC „ photograph over PVC (52.6 cm x 40 cm cada „ each) + MDF + metalu sujungimas „ dobradiças de metal „ metal joints
160cm x 105,6cm x 55cm
2001/2008
- 8. Isorinis Irengimas „ instalação externa „ outdoor installation**
fotografija „ fotografia „ photograph + metalas „ metal „ metal + plastinis „ poliondas „ plastic
200cm x 200cm x 200cm
2008

Pagrindinės parodos Principais Exposições Main Exhibitions

- **prisirišimo žvilgsniai - lietuva - brazilija - argentina** „olhares do afeto: lituânia - brasil - argentina”
individuali paroda „individual” „solo”
erdvė „oPHicina” „espaço ophicina, são paulo, 2008
- **žvilgsnio švelnumas: san paulas - vilnius** „afetos do olhar - são paulo - vilnius”
individuali paroda „individual” „solo”
Brazilijos Meno Muziejus „MAB - museu de arte brasileira, são paulo, 2008
- „keturių menininkų atelje” „atelier das quatro”
kolektyvinė paroda „coletiva” „collective”
Mackenzie Istorijos Centras, Atelje 397 ir erdvė „oPHicina” „Centro Histórico Mackenzie, atelier 397 e espaço ophicina, são paulo, 2007
- **miesto turtas** „acúmulos urbanos”
individuali paroda „individual” „solo”
Lotynų Amerikos memorialas „Memorial da América Latina, são paulo, 2007

helena kavaliunas

San Paulas, 1961 m.

Gyvena ir dirba San Paulas mieste
Vive e trabalha em são paulo
Lives and works in São Paulo

- **kūnas mene: kraujo laštelės** „o corpo na arte : hemácias”
individuali paroda „individual” „solo”
Porto Alegre miesto savivaldybė „Paço Municipal de POA, porto alegre, 2004
- **projektas “gerai gyventi” - popieriaus ir celiuliozės bendrovė (suzano)** „projeto viver bem cia suzano de papel e celulose”
individuali paroda „individual” „solo”
instaliacijos „instalações em são paulo, curitiba, porto alegre, recife, rio de janeiro e brasília, 2003
- **vienas iš daugelio** „entretantos”
kolektyvinė paroda „coletiva” „collective”
San Paulo Universiteto Architektūros ir Urbanistikos Fakultetas „FAU - faculdade de arquitetura e urbanismo da USP, são paulo, 2001
- **ateities prisiminimai** „memórias do futuro”
individuali paroda „individual” „solo”
San Paulas Savivaldybės Teatro Arkų Salė „salão dos arcos do teatro municipal de são paulo, 2000
- **laiškas apie atradimą** „a carta do descobrimento”
kolektyvinė paroda „coletiva” „collective”
Nacionalinis Meno Fondas „FUNARTE - Fundação Nacional de Arte, são paulo, 1999

Dėkojame
agradecimentos
acknowledgements

Celso Massola

Felipe Fogaça

Iara Barbosa de Andrade

Irma Bagdonas

João Spinelli

Juliana Monachesi

Julio Muñoz Kampff

Laura Tupe

Lucrecia Couso

Maria Izabel Branco Ribeiro

Michele Mifano

Nadia C. Dimitrov

Nina Valavicius

Rebeca Novaes

Ricardo Blagevitch

Rubens Fernandes Junior

Tainá Azeredo

Victor Mirshawka

Victor Mirshawka Junior

Visai mano šeimai - Kavaliunams

Ir visiems oPHicina erdvės darbuotojams

Žvilgsniai

Žvilgsniai į peizažus

Daugelį dešimtmečių savo veiklą su kultūra ir švietimu siejanti Armando Alvares Penteado fundacija 2008 metų liepos mėnesį savo būstinėje priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentą, J.E. poną Valdą Adamkų. Ši fundacija yra gerai žinoma savo pasišventimu menui ir viskam, kas su juo susiję. Taigi, visai natūralu, kad šia proga buvo suorganizuota dar viena paroda.

„Su meile - Lietuva“ yra daugiau nei lietuvių fotografų, kurie galbūt pirmą kartą pateikė savo šalies peizažus tokios tolimos šalies publikai, kūriniai. Tai daugiau nei septynių skirtingų autorių peizažo nuotraukų visuma.

Parodą sudaro dvi skirtingos dalys. Pirmojoje - Eugenijaus Drobelio, Vytauto Karaciejaus, Kęstučio Stoškaus, Marijaus Jovaišos, Vytauto Daraškevičiaus, Algimanto Aleksandravičiaus ir Raimondo Paknio nuotraukos. Tai skirtingų autorių nufotografuoti vaizdai, kuriuose matome Vilniaus miestą, kelius, kalvas, upes, tiltus ir žmones; kiekvienas fotografas į juos žvelgia savaip, ne tik peizažo kompozicijos prasme, bet ir su gimtąja žeme juos siejančių jausminių ryšių ir fotografinės kalbos suvokimo prasme. Kiekvienas jų mato tuos peizažus savo akimis, o visos nuotraukos kartu priešpastato jų žvilgsnius, pateikia mums skirtingas vizijas, o mes galų gale pajuntame jų vizijų materializaciją.

Antrojoje - lietuvių kilmės Brazilijos menininkės Helenos Kavaliunos darbai. Jos instaliacija „Žvilgsnio švelnumas: San Paulas - Vilnius“ apima Brazilijoje ir Lietuvoje registruotų vaizdų vizualinį repertuarą. Menininkė fotografuoja degradavusio miesto peizažo arba sugriautų pastatų fragmentus ieškodama jų formalių identitetų. Helena projektuoja per keturiasdešimt nuotraukų ant keturių 3 m. pločio kubo šoninių sienų taip, kad vaizdai vienas kitą perdengtų, sukurdami hibridines situacijas, kuriose susilieja Brazilijos ir Lietuvos vizijos.

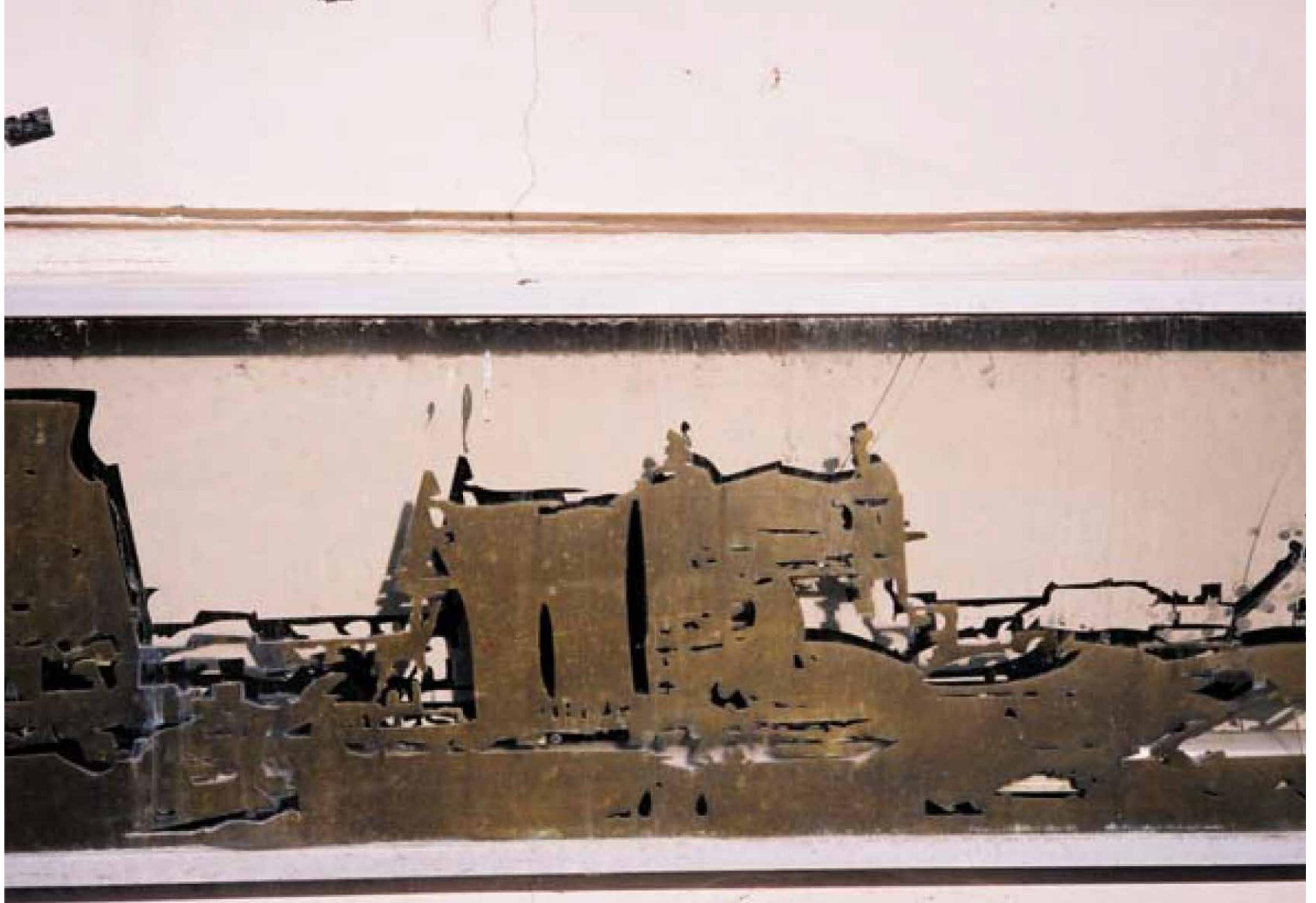
Mintis sukurti tokį darbą gimė neseniai autorei ruošiant savo darbą „Prisirišimo žvilgsniai“, kur žiūrovai, judindami ant mobilių permatomų plokštumų atspausdintas panašias nuotraukas, kuria hibridinius ir fotografinius peizažo vaizdus.

„Su meile -Lietuva“ - tai pratimas žvilgsniui arba žvilgsnių galimybės. Tai ne tik kvietimas susipažinti su tolimo krašto vaizdais, tai bandymas parodyti, kaip skirtingi žvilgsniai perskrodžia realybę ir ją iš naujo atgamina nuotraukose, pateikiamose mūsų žvilgsniui.

Prof. dr Maria Izabel Branco Ribeiro
FAAP Brazilijos meno muziejaus direktorė

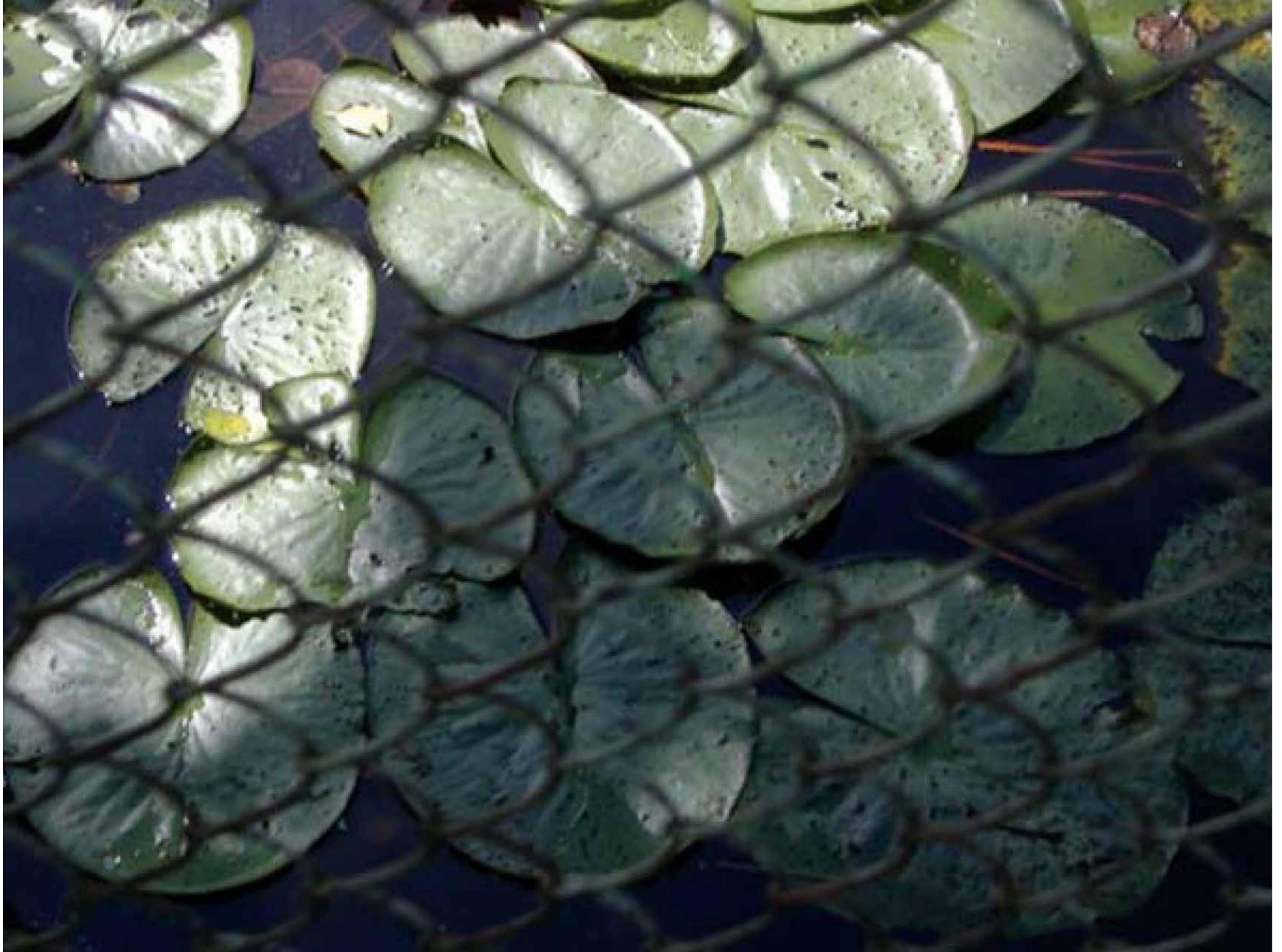

A look at landscapes

In July 2008 the premises of the Armando Álvares Penteado Foundation were visited by the President of the Republic of Lithuania, Mr. Valdas Adamkus. As an organization that has been focusing on culture and education for decades, FAAP's inclination for the arts and its related issues is well-known. So the creation of an art exhibition to mark this event was a natural move.

“Lituânia com Amor” (“Lithuania with Love”) is actually more than an exhibit of photographers' works on Lithuania. Maybe for the first time, pictures of their country are exposed to an audience in a distant land. It is more than the set of landscapes photographed by 7 authors.

Actually the exhibit has two parts. The first part features photographs from Eugenijus Drobelis, Vytautas Karaciejus, Kestutis Stoskus, Marius Jovaisa, Vitaustas Daraskevicius, Algimantas Aleksandravicius and Raimondas Paknys. These are pictures in which many photographers bring out their impressions, presenting the city of Vilnius, the roads, hills, rivers, bridges and people, according to their points of view both in terms of landscape composition and of the affective relations with the home land and an understanding of photographic language. They see their landscapes in a very personal way, the set brings their views face to face, offers us their views, and we see their views materialized.

The exhibit's second part features the work of a Brazilian artist of Lithuanian descent, Helena Kavaliunas. Her installation “Afetos do Olhar: São Paulo - Vilnius” (“Affections of Viewing: São Paulo - Vilnius”) brings together a visual set of pictures taken in Brazil and Lithuania. She photographs pieces of the degraded urban landscape or ruined buildings, seeking formal identities in both of them. Helena projects about forty pictures in the four side walls of a 3-meter sided cube, so that when these images are over each other, they mix creating hybrid stances in which Lithuanian and Brazilian scenes are mingled. This work has its origins in an earlier project, “Olhares do Afeto” (“Views of Affection”), in which Kavaliunas uses similar photographs printed on translucent, mobile film, which can be handled by the viewer so as to create, by juxtaposition, the hybrid and photographic image of a landscape of a reality that is also photographic.

“Lituânia com Amor” is an exercise in viewing or on the possibilities of viewing. It isn't just an opportunity to see images of a distant land; it is about finding out how different views examine reality and rebuild it in the photographs presented before us.

Prof. Maria Izabel Branco Ribeiro, PhD

Director of the Museu de Arte Brasileira FAAP (Museum of Brazilian Art)

Olhares sobre as paisagens

Em julho de 2008 a Fundação Armando Álvares Penteado recebeu em suas dependências a visita do presidente da República da Lituânia, o Sr. Valdas Adamkus. Instituição há várias décadas dedicada a cultura e a educação, à vocação da FAAP para as artes e as questões a elas relacionadas é bem conhecida. Foi, portanto, um caminho natural o surgimento de uma exposição de arte para acompanhar o evento.

“Lituânia com Amor” na verdade é mais do que uma exposição de obras de fotógrafos sobre a Lituânia, talvez pela primeira vez, imagens de seu país a um público de uma terra distante. É mais do que o conjunto de paisagens fotografadas por 7 autores diferentes.

Na verdade a mostra é dividida em duas partes. A primeira delas reúne as fotografias de Eugenijus Drobelis, Vytautas Karaciejus, Kestutis Stoskus, Marius Jovaisa, Vitaustas Daraskevicius, Algimantas Aleksandravicius e Raimondas Paknys. São imagens em que vários fotógrafos trazem suas impressões, apresentando a cidade de Vilnius, as estradas, as colinas, os rios, as pontes e as pessoas, de acordo com seus pontos de vista, tanto no sentido de composição da paisagem, como das relações afetivas estabelecidas com a terra natal e do entendimento da linguagem fotográfica. Eles vêem sua paisagem de acordo com olhares bastante pessoais, o conjunto confronta esses olhares, nos oferecem suas visões e nós vemos a materialização de suas visões.

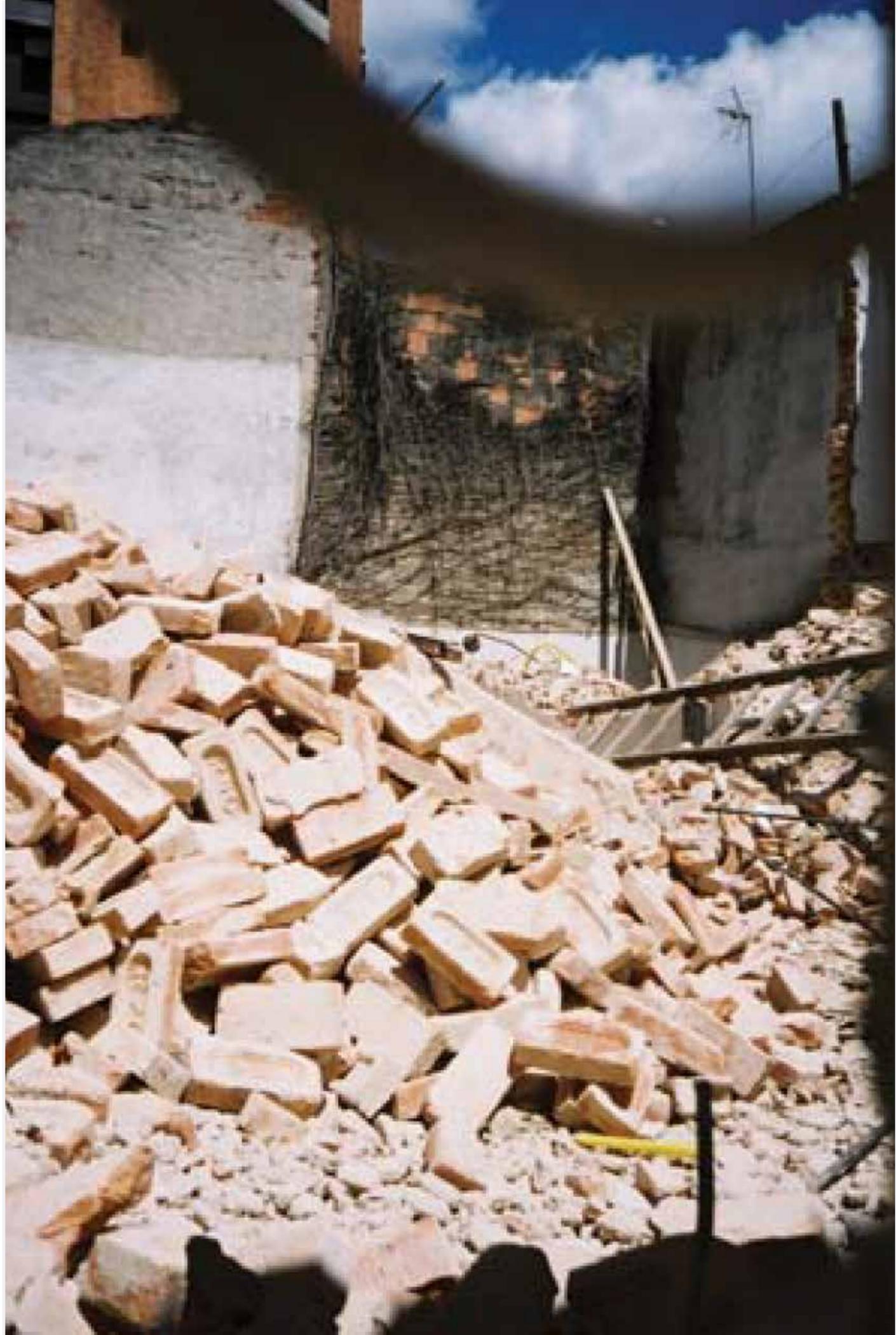
A segunda parte da mostra apresenta o trabalho de uma artista brasileira de origem lituana, Helena Kavaliunas. Sua instalação “Afetos do olhar: São Paulo - Vilnius” reúne um repertório visual imagens de registradas no Brasil e na Lituânia. Fotografa fragmentos da paisagem urbana degradada ou de edifícios arruinados, buscando identidades formais nas duas situações. Helena projeta cerca de quarenta fotografias nas quatro paredes laterais de um cubo de 3 metros de lado, de modo que ao se sobreporem, as imagens se mesclam, criando situações híbridas em que cenas lituanas e brasileiras se confundam. A obra partiu de trabalho recente, “Olhares do Afeto”, em que a artista usa fotografias semelhantes impressas sobre filmes translúcidos móveis, que articulados pelo visitante criem por sobreposição a imagem fotográfica e híbrida de uma paisagem de realidade também fotográfica.

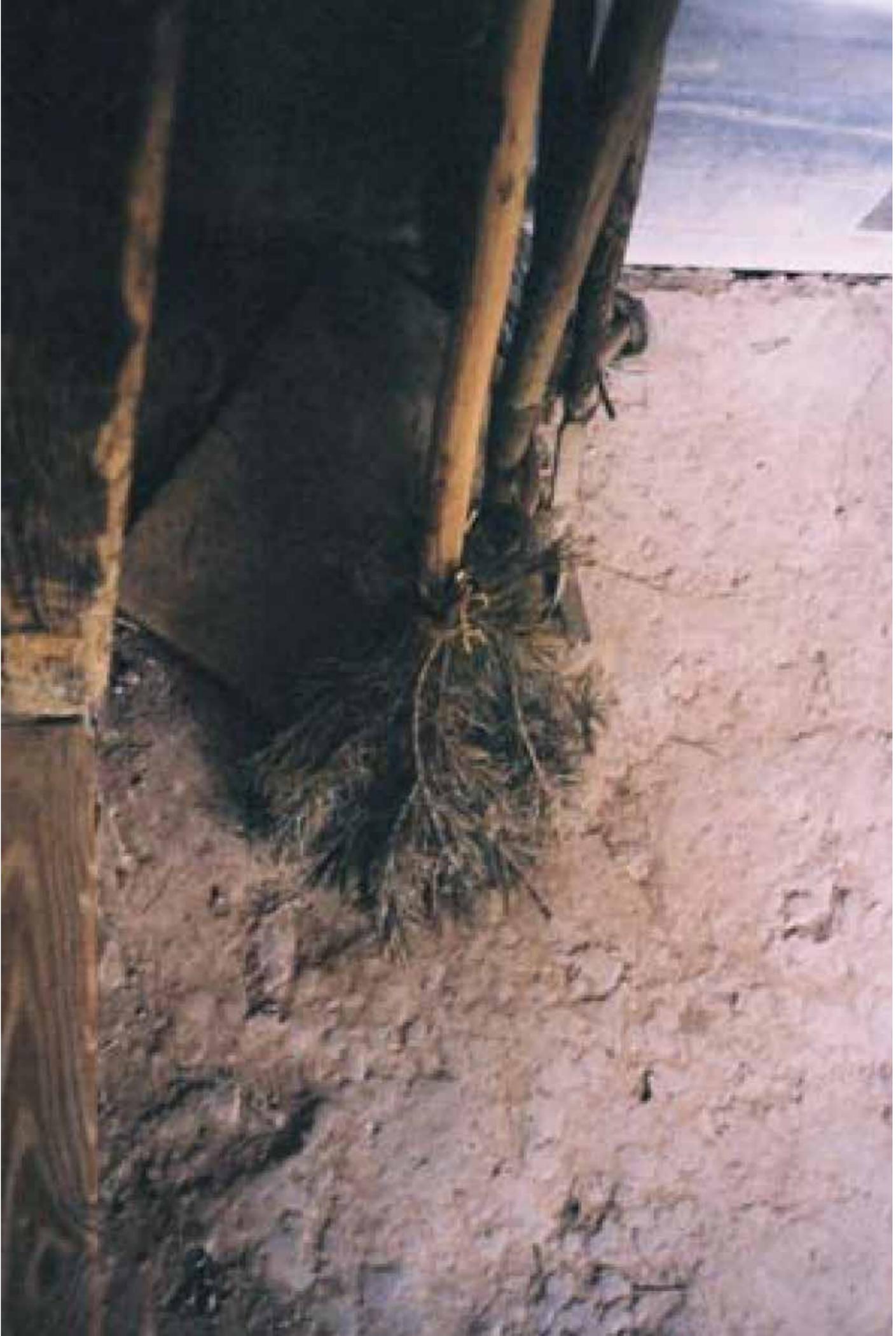
“Lituânia com Amor” trata-se de um exercício do olhar ou das possibilidades dos olhares. Não é só um convite para conhecer imagens de uma terra distante, mas trata-se de descobrir os como os diferentes olhares perscrutam a realidade e a reconstruem nas fotografias que se apresentam aos nossos olhos.

Prof^a. Dra. Maria Izabel Branco Ribeiro

Diretora do Museu de Arte Brasileira FAAP

kitos sąsajos

Lietuva – Brazilija: Helenos Kavaliunas estetišiai mainai

Helenos Kavaliunas kūryba į kontekstą įtraukia naują pasipriešinimo neatidėliotam vartojimui, kuris jau tapo būdingu daugeliui pasaulio gyventojų, formą. Menininkė dalinasi su žiūrovais savo fotografinių tyrinėjimų spalvomis, formomis ir šviesomis, kurios, įgijusios naujas dimensijas, estetiškai sukuria naujus simbolius: dialoginį ryšį tarp menininkės ir jos kūrybos žiūrovo.

Tokiu būdu, viename kūrinyje suderindama formalius elementus, leidžiančius žiūrovui idealizuoti naują XXI amžiui būdingo nuolatinio techninio kultūrinio keitimosi laikinumo išgyvenimo būdą, menininkė peržengia mūsų išgyvenimų beasmeniškumą masinės visuomenės atžvilgiu.

Sinchronizuotas jos fotografinių eksperimentų vartojimas kuria vaizdus ir identifikavimus, kurie įtakoja tikrovės ir jausmų realybės suvokimo procesą, kuriame pinasi jos lietuviškose šaknyse ir braziliškuose išgyvenimuose glūdinčios emocijos. Menininkės kūryboje atsispindi šių dviejų šalių, kurios, Helenos Kavaliunas nuomone, gali būti laikomos tolimos tik geografiškai, jausminis žavesys. Išreikšti poetine kalba jie atspindi vaizdus, kurie potencialiai leidžia įsivaizduoti Lietuvos ir Brazilijos spalvų, šviesų ir formų grožį.

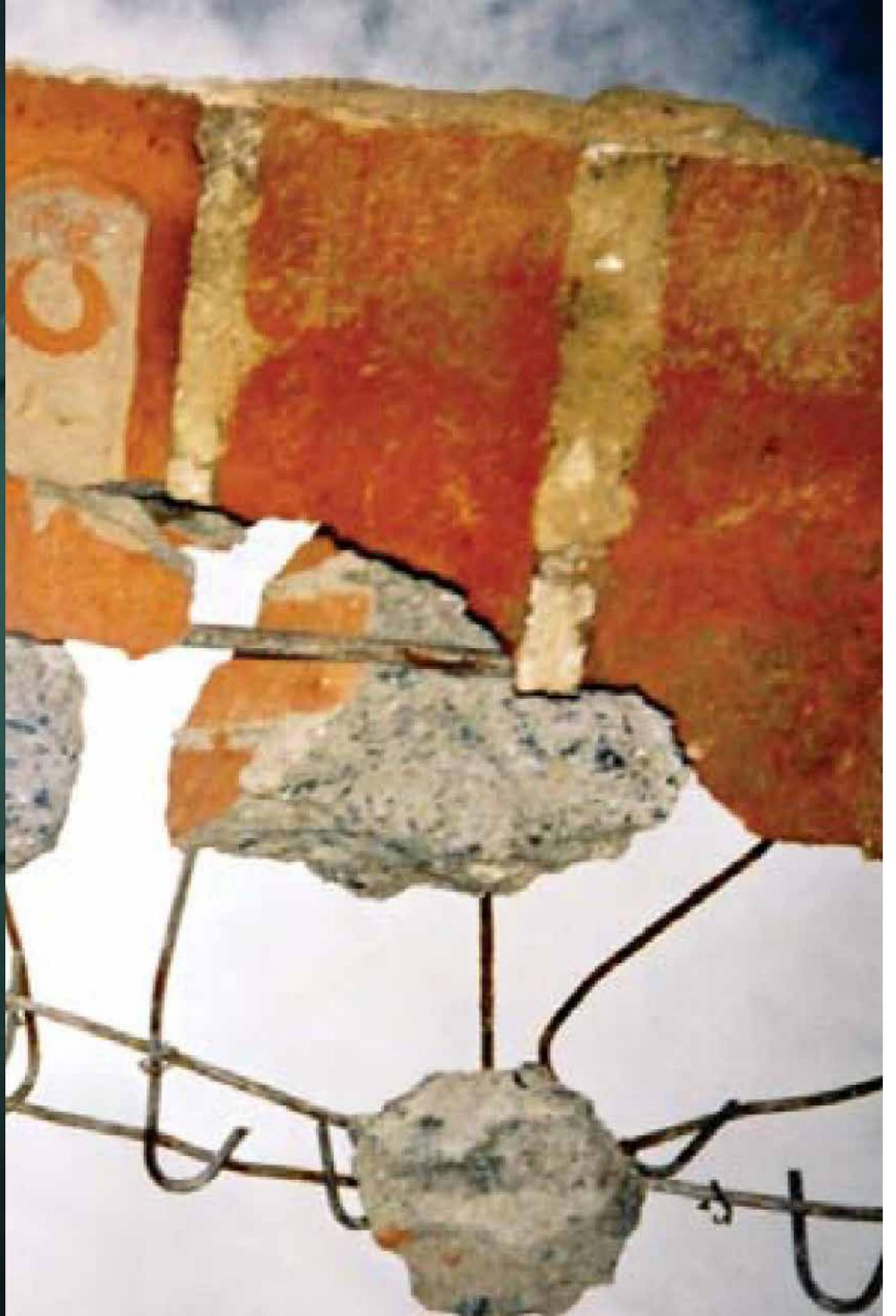
Šiais laikais neįmanoma nekreipti dėmesio į technologijų pažangą. Menininkės pareiga - ją pralenkti. Tik eksperimentai ir asmeniniai išgyvenimai skatina tikrą menininką daryti naujų estetinių atradimų, kurie Helenos Kavaliunas kūryboje yra labai ryškūs. Ji nesiliauja naudotis emociniais protėvių ryšiais.

Prof. Dr. João Spinelli
Meno istorikas ir kritikas

other wires

Lithuania – Brazil: Esthetic interchanges by Helena Kavaliunas

Helena Kavaliunas' works contextualize a new form of resistance against globalized immediate consumption that is practiced by a large part of the world population. The artist shares the colors, shapes, and lights of its photographic research with the spectator. Esthetically redimensioned, they create new symbols: a dialogic relationship between the artist and its public.

She thus transposes the impersonality of our life in mass society by conciliating formal elements (within a single work), which lead the spectator to idealize a new way of experiencing the temporality of the constant technological change that denotes the XXI century.

The synchronic use in her photographic experiments results in pictures and identifications that interfere in the understanding of actual and affective reality, which is, in turn, a blend of emotions transmitted by both her Lithuanian ancestry and her Brazilian life experience.

The sensorial fascination of both these countries – which, to Helena Kavaliunas, are only apparently/geographically distant – can be found in the artist's idealizations. Transformed into poetic languages, they display views that pictorially intensify the beauty of colors, lights, and shapes of both Lithuania and Brazil.

It has become impossible, lately, to do without technological advances. It is the artist's duty to transcend them. Only experimenting and personal experience sensitize the true artist to new esthetic discoveries, which are reinforced by Helena Kavaliunas, who, at no time, renounces the affective ancestral interchange.

Prof. Dr. João Spinelli
Historian and art critic

outros fios

Lituânia – Brasil: Intercambios estéticos de Helena Kavaliunas

As obras de Helena Kavaliunas contextualizam uma nova forma de resistência ao consumo imediato, globalizado de uma grande parte da população mundial. A artista compartilha com o espectador as cores, formas e luzes de sua pesquisa fotográfica. Redimensionadas esteticamente criam novos símbolos: uma relação dialógica entre a artista e o usufruidor de sua obra.

Desta forma transpõe a impessoalidade de nossa vivência frente à sociedade de massa, conciliando (numa única obra) elementos formais que permitem também ao espectador idealizar uma nova maneira de vivenciar a temporalidade da constante mutação tecno – cultural, própria do século XXI.

O uso sincronizado de suas experimentações fotográficas cria imagens e identificações que interferem na compreensão da realidade efetiva e afetiva, mesclada pela emoção transmitida por intermédio de sua ancestralidade lituana com a sua vivência brasileira. O fascínio sensorial destes dois países – que para Helena Kavaliunas são só aparentemente/ geograficamente distantes, estão presentes nas idealizações da artista. Transformados em linguagens poéticas imprimem visualizações que potencializam imagetivamente a beleza das cores, luzes e formas da Lituânia e do Brasil.

É impossível, na atualidade de , dispensar os avanços tecnológicos.

É dever do artista ultrapassá-los. Só a experimentação e a vivência pessoal sensibilizam o verdadeiro artista às novas descobertas estéticas, reforçadas por Helena Kavaliunas que em nenhum momento dispensa as intercambios afetivas ancestrais.

Prof. Dr. João Spinelli
Historiador e crítico de arte

perėjimai

Helena Kavaliunas fotografavo Braziliją ir Lietuvą, tiksliau, San Paulo ir Vilniaus miestų vaizdus. Perskaitau lietuviško miesto pavadinimą – Vilnius - ir pastebiu, kad Helenos pavardėje kartojasi tos pačios raidės. Įdomi sąsaja, kuri dar labiau suartina šiuos du miestus. Parodos „Žvilgsnio švelnumas“ ir „Prisirišimo žvilgsniai“ susideda iš kelių serijų: *Sąsajos*, *Žvilgsniai* ir *Perėjimai*. Pastarąją galima apibūdinti kaip kelionę, kurios metu žiūrovas gali visiškai nevaržomai vaikštinėti vieno ar kito miesto erdvėje.

Per visą savo gyvenimą kiekvienas miestas sukuria savo kalbą, kuri retsykiais keičiasi. *Perėjimuose* Helena bando įamžinti būtent tą akimirką, kai vyksta šis lūžis, kuomet tam tikra miesto erdvė išnyksta ir jos vietoje atsiranda kita miesto sintaksė. Menininkė bando įamžinti nykstančius fizinius ryšius ir užšaldyti savo fragmentuose tuos beveik protinius paminklus, kurie nufotografuoti tampa vizualine atmintimi. Būtent šioje naikinimo erdvėje ir laike mes „girdime“ tylūs balsus tų žmonių, kurie jį stebi tarsi tai būtų nekintamas peizažas, ir kurie išgyvena neįtikėtinus egzistencinio pobūdžio eksperimentus.

Helenos mums siūlomi *Perėjimai* niekur nenuveda, tik be jokios nuostabos parodo pastatytų tūrių, kuriuose buvo saugojami jausmai ir kurie kūrė istoriją, dingimą. Paradoksas, tačiau registrai yra abstraktūs vystančios metamorfozės dokumentai; jie nepateikia pastatytos erdvės kaip ko nors tipiško, ir neperteikia ankstesnio miesto peizažo. Paslaptis glūdi tame, kad reikia sugebėti pastebėti, ką iš tiesų rodo fotografija: niekur nevedančius siaurus koridorius, šviesos proveržius, nutrauktas keliones, persisukusius geležgalius, kurių neįveikė griovimo jėga, ir kitus triukšmingus ir iš pirmo žvilgsnio negražius elementus.

Perėjimai - tai metafora, kuri pabrėžia vienodą šiuolaikinių miestų, nesiekiančių įamžinti šviesų ar juose vaikščiojančių žmonių šešėlių, o tuo labiau išsaugoti nesuskaičiuojamų žmoniškų mainų eksperimentų užkariautą struktūrinį tvirtumą, plėtrą. Helenos Kavaliunas fotografijose tikrai nepasigendame jos jautraus žvilgsnio, tikinčio, jog į fotografiją galima žvelgti kaip į poetinį registrą, leidžiantį sukurti naują, iš pirmo žvilgsnio sujaukto pasaulio, atminties modelį.

Rubens Fernandes Junior

Fotografijos tyrėjas, „Facom - FAAP“

(„Armando Alvares Penteado“ fondo Komunikacijos fakulteto) direktorius

passages

Helena Kavalinas has photographed both Brazil and Lithuania, or better, parts of the cities of São Paulo and Vilnius. As I read the name of the Lithuanian city again, I notice that its letters - Vilnius - are also scattered in Helena's surname. An interesting coincidence that emphasizes even more the relationship between the two cities. The exhibition **Views of Affection** includes the series *Other Wires*, *Views*, and *Passages*; the latter one is a kind of journey on which the public is taken to spaces here and there with natural simplicity.

Throughout its existence, every city creates its own vocabulary, which reformulates itself from time to time. In *Passages*, Helena aims at nailing down the exact moment of rupture, i.e., when a specific city space disappears and another urban syntax emerges. She tries to grasp the vanishing physical matches and to freeze, in their fragments, the makeshift mental monuments which, once shot, become visual memories. It is within this space time of destruction that we "hear" the multiple and silent voices of those who witnessed it as an immutable landscape and went through incredible existential experiences.

The *Passages* suggested by Helena do not take us anywhere; they merely denounce, with no surprise, the disappearance of built volumes in which emotions were kept and history was made. The records are paradoxically abstract documents of a metamorphosis in process; they neither typify the built space, nor reveal in any way the former urban landscape. The mystery lies in discovering what the picture actually shows: narrow corridors that do not lead anywhere, cracks of light, interrupted courses, twisted iron bars that withstood the sledgehammer, among countless other noisy signs of no apparent beauty.

Passages: a metaphor that highlights the standardized development of contemporary cities; these have no intention to eternalize neither the lights, nor the shadows of the people that live in them and even less to preserve the structural soundness achieved by countless human experiences of exchange.

What remains in Helena Kavaliunas' pictures are fragments created by her sensitive look which believes that it is possible to understand photography as a poetic record able to express the evocative texture of the memory of an apparently chaotic world.

Rubens Fernandes Junior
Photography Researcher, Director of the Facom-FAAP

passagens

Helena Kavalinas fotografou o Brasil e a Lituânia, ou melhor, pedaços da cidade de São Paulo e Vilnius. Releio o nome da cidade lituana e percebo que suas letras - Vilnius - estão espalhadas no sobrenome de Helena. Uma conexão interessante que enfatiza ainda mais as relações entre as duas cidades. A exposição **Olhares do Afeto** contém as séries *Outros Fios*, *Olhares* e *Passagens*, esta última, uma espécie de viagem possível para o leitor transitar pelos espaços de lá e de cá, com natural simplicidade.

Cada cidade cria, ao longo de sua existência, seu próprio vocabulário que se reformula de tempos em tempos. Helena em *Passagens*, busca documentar exatamente um momento de ruptura, em que um espaço da cidade vai desaparecer para emergir uma outra sintaxe urbana. Ela busca flagrar as correspondências físicas em vias de desaparecimento e congelar em seus fragmentos os quase monumentos mentais que fotografados, se tornarão memórias visuais. É nesse espaço-tempo da destruição que "ouvimos" as vozes múltiplas e silenciosas daqueles que a contemplaram como uma paisagem imutável e vivenciaram incríveis experiências de ordem existencial.

As *Passagens* sugeridas por Helena nos levam a lugar nenhum, apenas denunciam sem surpresa o desaparecimento de volumes construídos nos quais se guardavam emoções e se fazia história. Os registros, paradoxalmente, são documentos abstratos de uma metamorfose em processo; não tipificam o espaço construído, nem deixam transparecer a paisagem urbana anterior. O mistério é perceber o que a fotografia realmente evidencia: estreitos corredores que não levam a lugar algum, frestas de luz, percursos interrompidos, ferros retorcidos que resistem à marreta demolidora, entre tantos outros índices ruidosos e sem beleza aparente.

Passagens: uma metáfora que reitera o desenvolvimento padronizado das cidades contemporâneas que não pretendem eternizar as luzes nem as sombras das pessoas que por ali circularam, muito menos preservar a solidez estrutural conquistada pelas inúmeras experiências humanas de troca. O que sobra nas fotografias de Helena Kavaliunas são os fragmentos criados pelo seu olhar sensível que acredita ser possível entender a fotografia como um registro poético que pode expressar a tessitura evocativa da memória de um mundo aparentemente desordenado.

Rubens Fernandes Junior
Pesquisador de fotografia, Diretor da Facom-FAAP
(Faculdade de Comunicação - Fundação Armando Álvares Penteado)

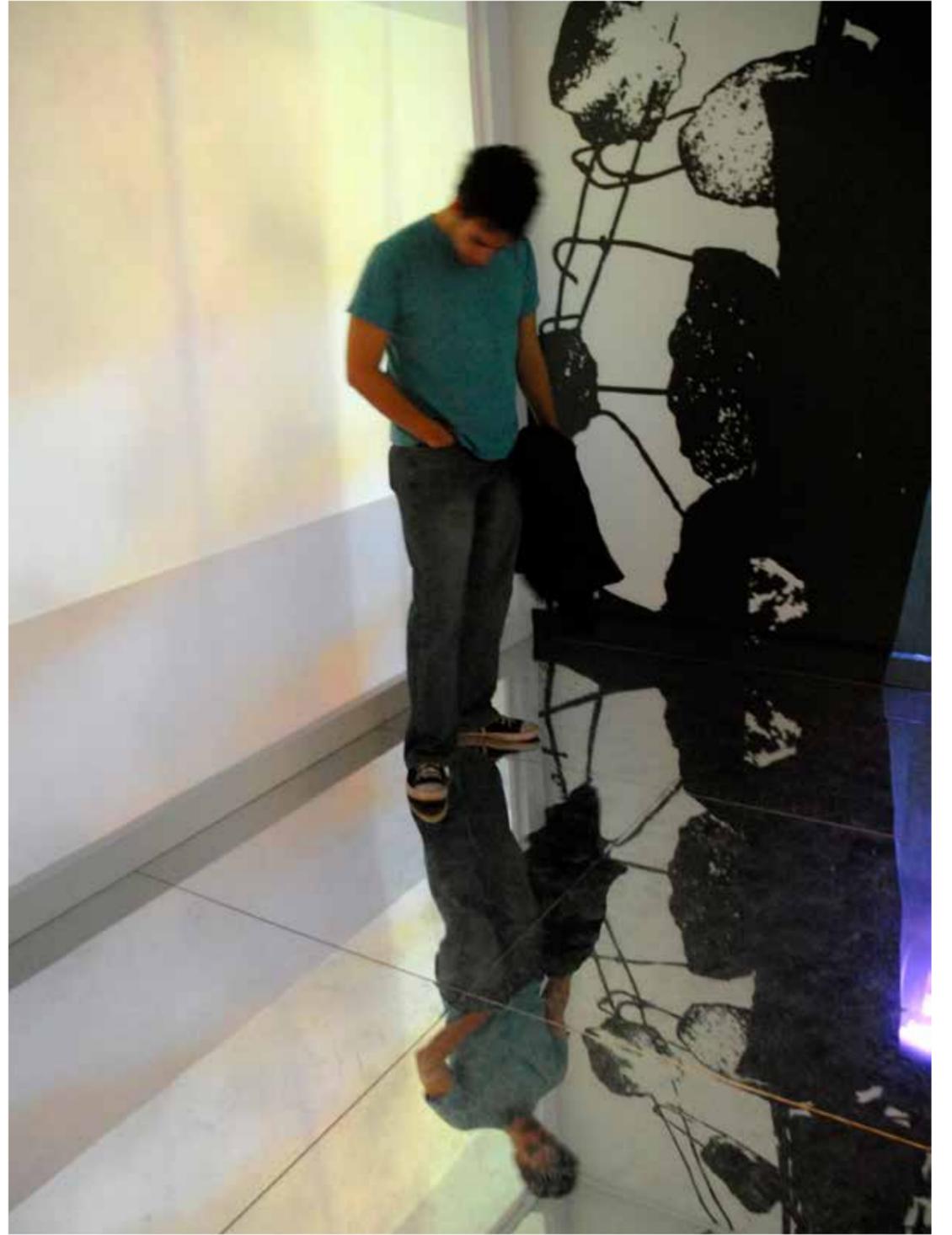
FAAP

Instalação na FAAP -
Fundação Armando Álvares Penteado-
São Paulo.

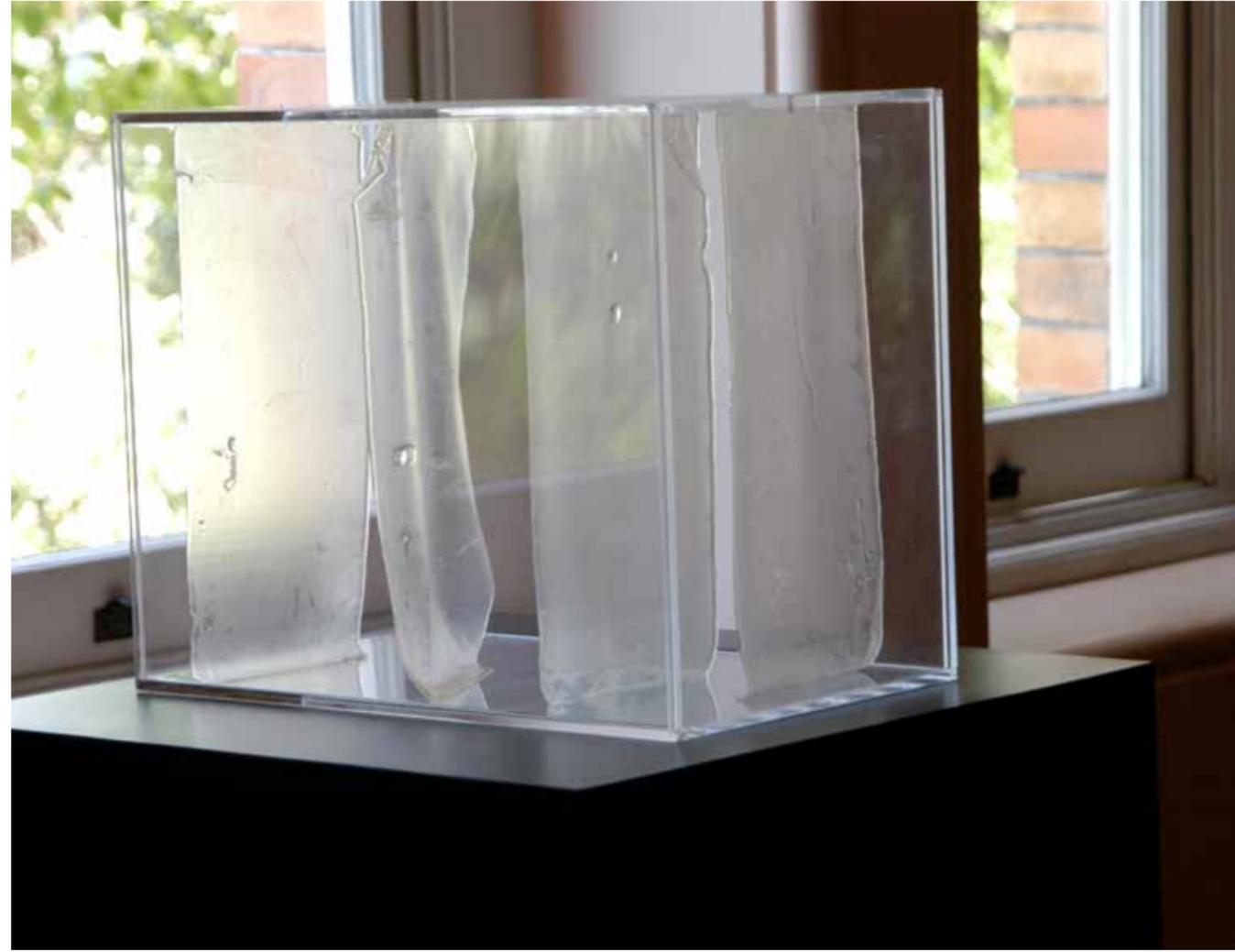

MACKENZIE

Instalação realizada no Mackenzie.
São Paulo.

.

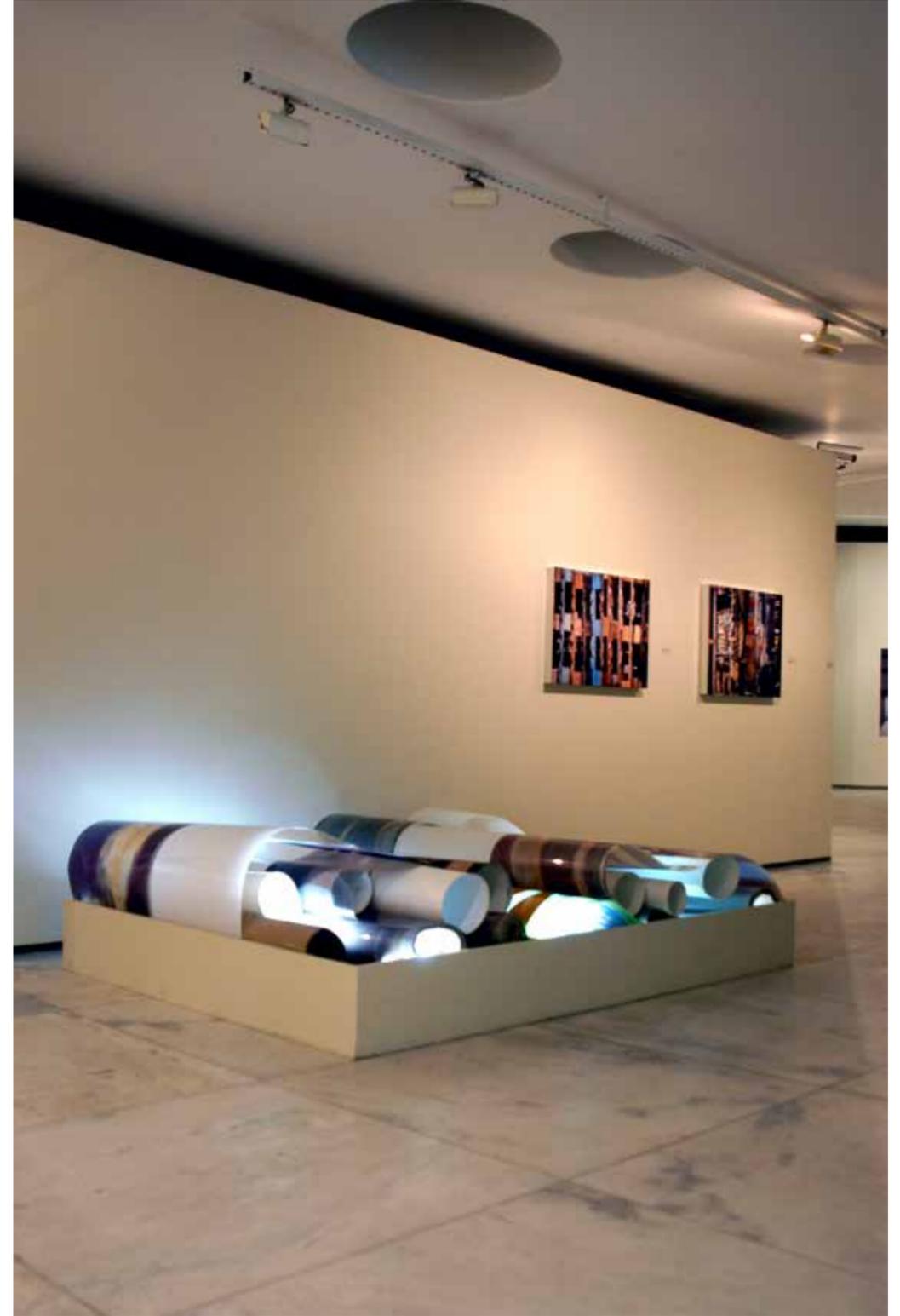
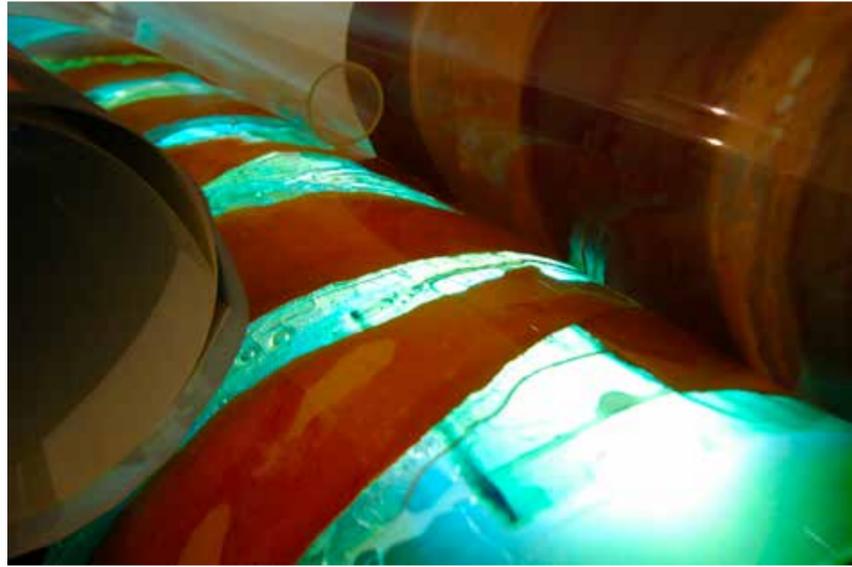

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Exposição realizada no Memorial da
América Latina.
São Paulo

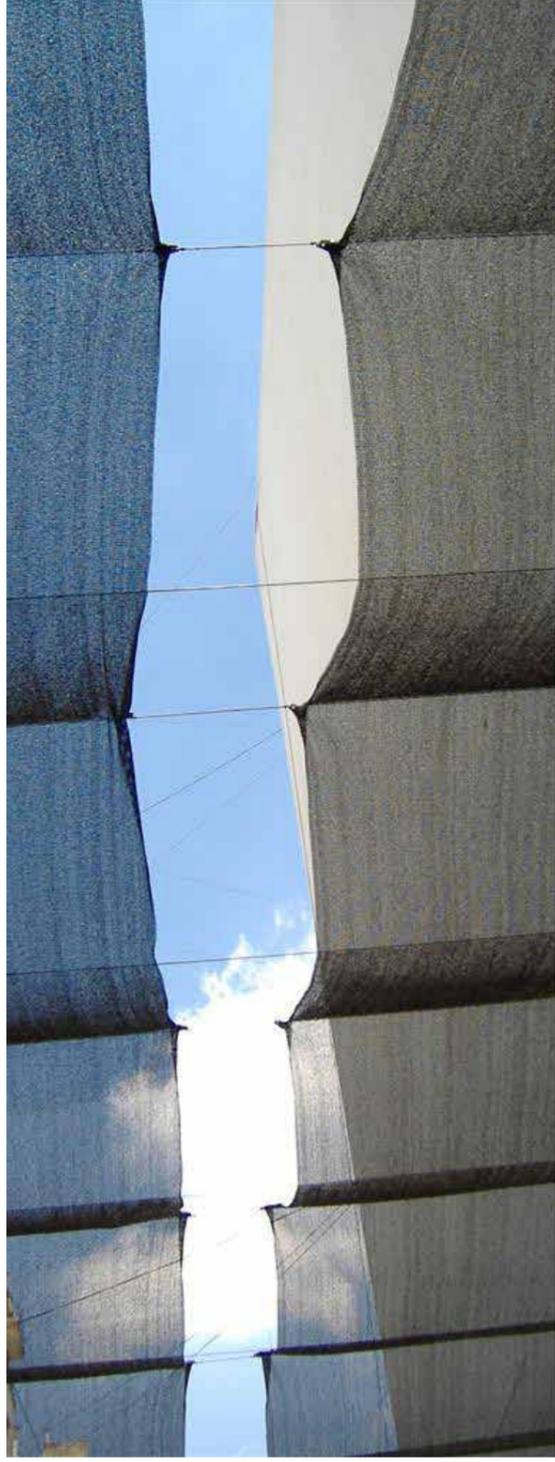

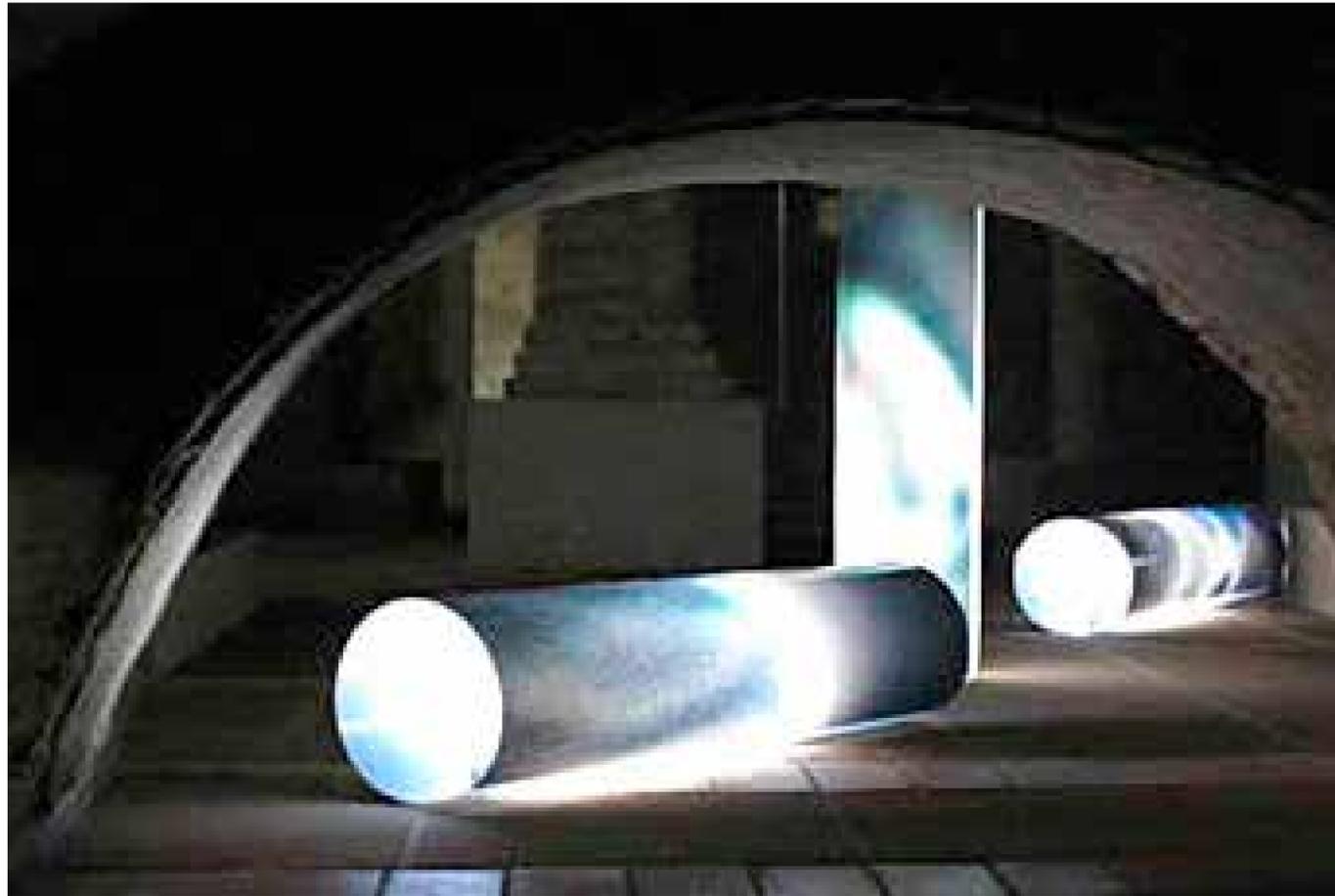

POA

Instalação realizada em Porto Alegre.

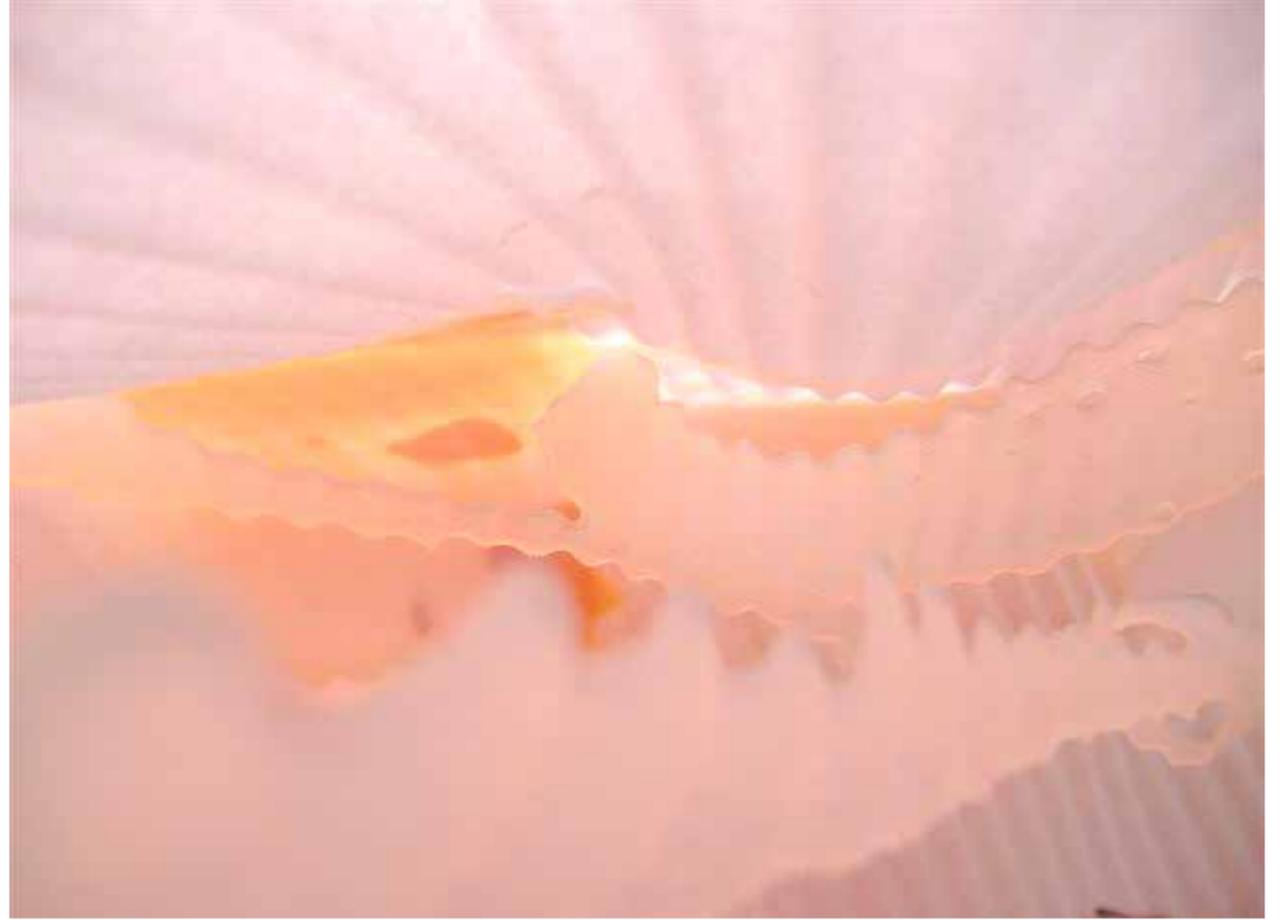
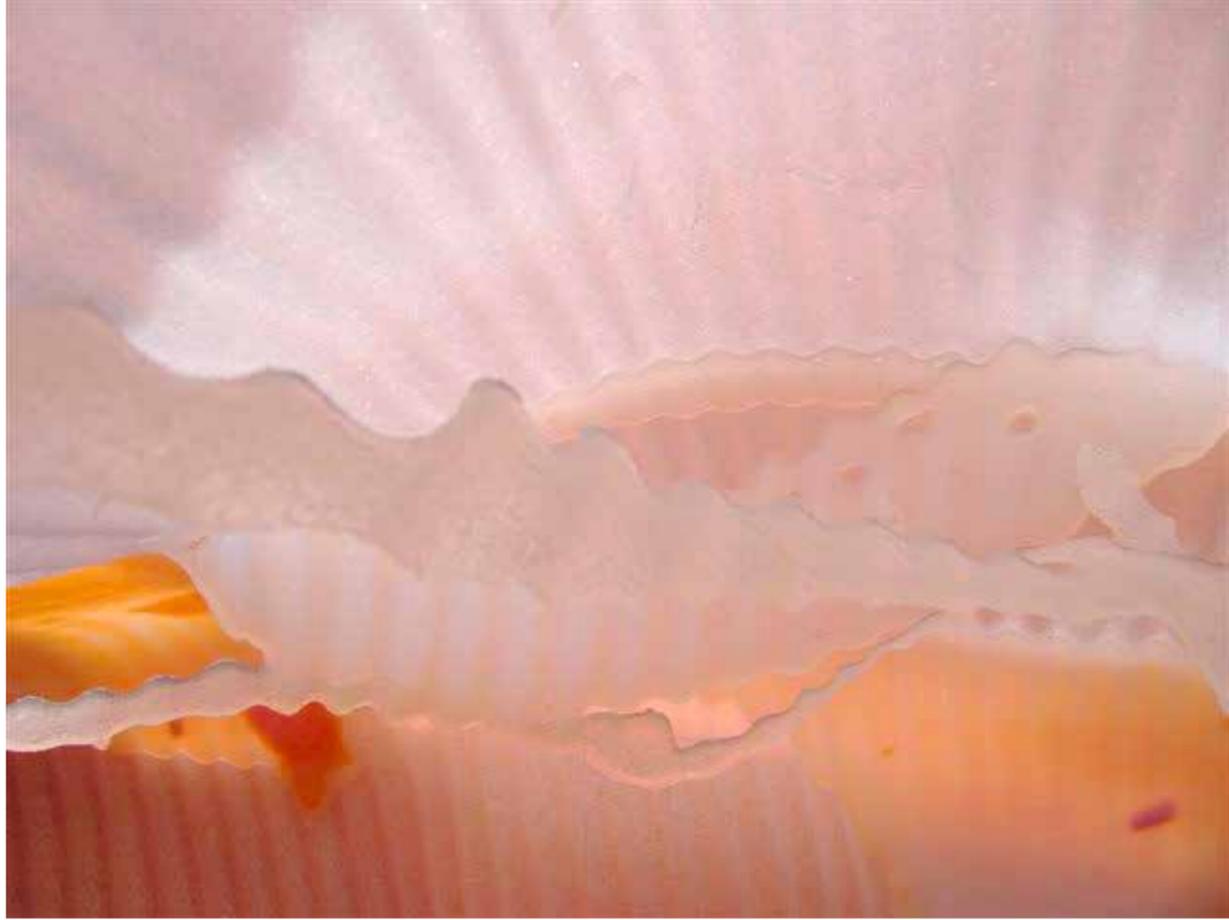

DNA

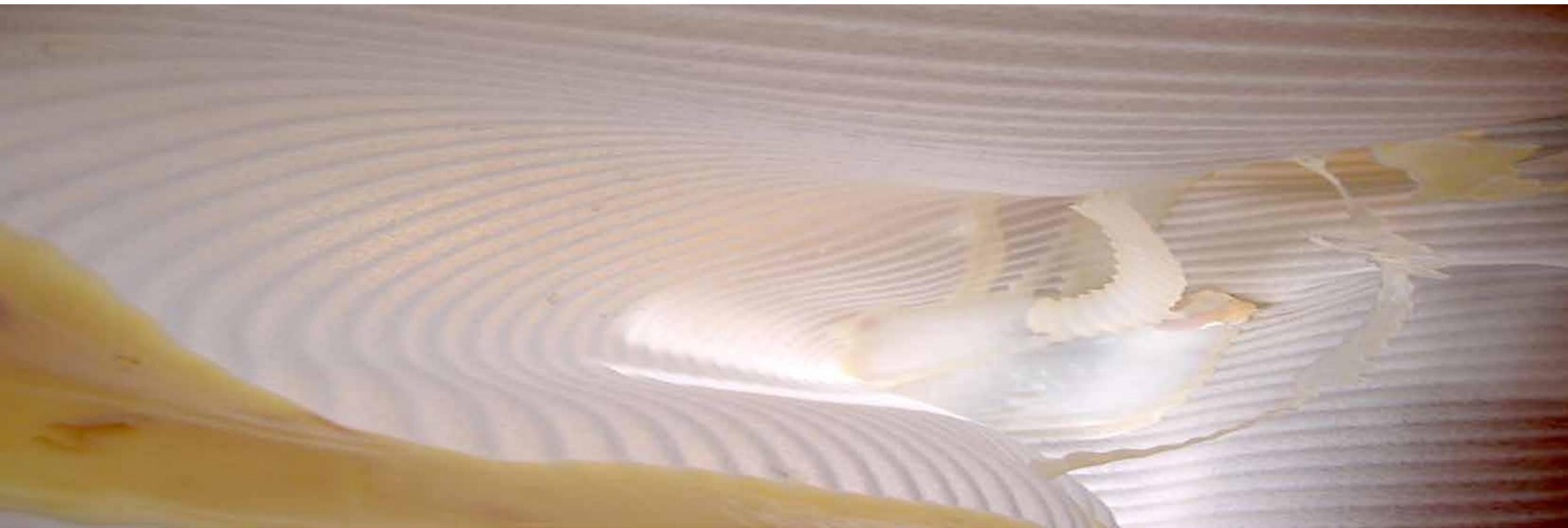

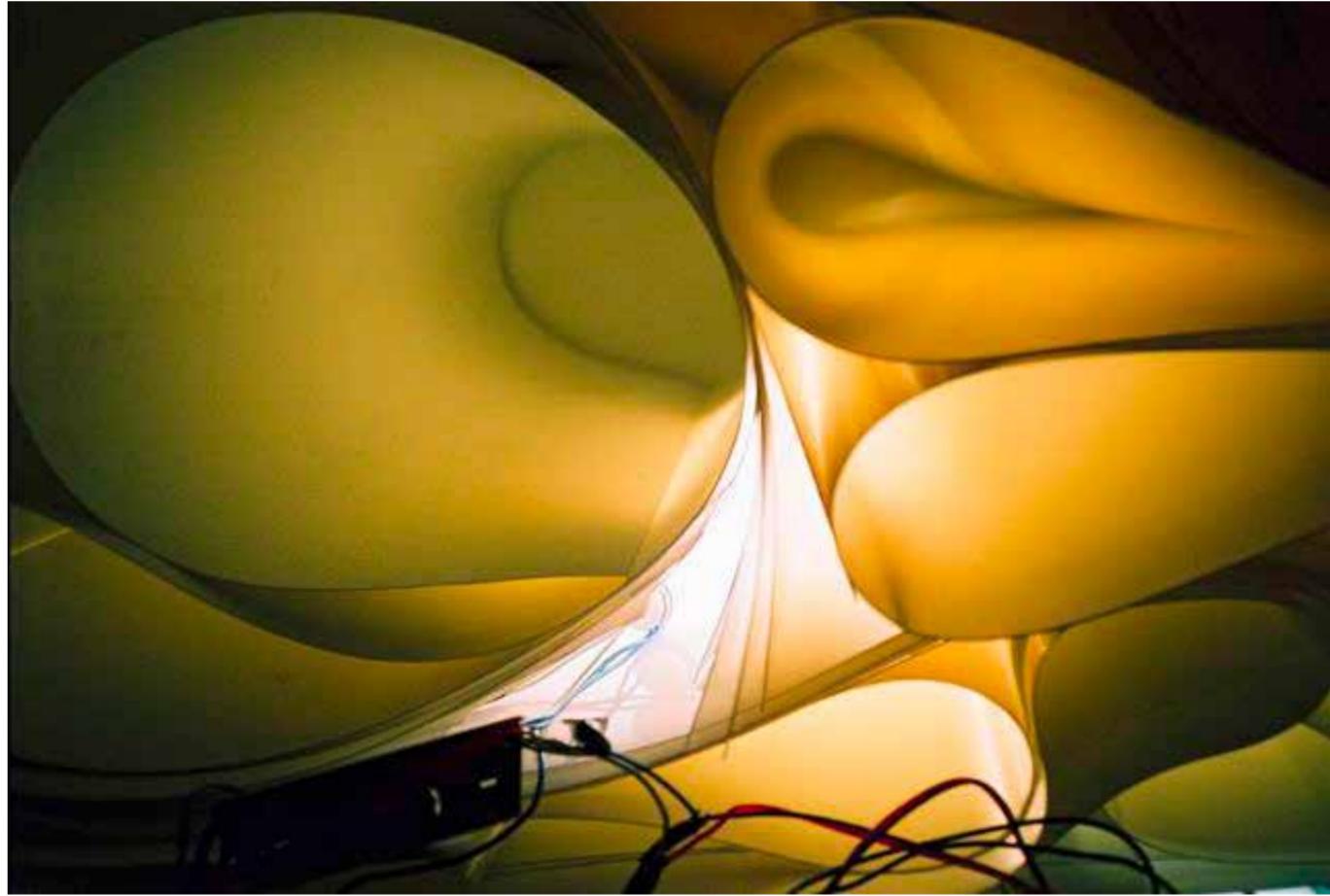

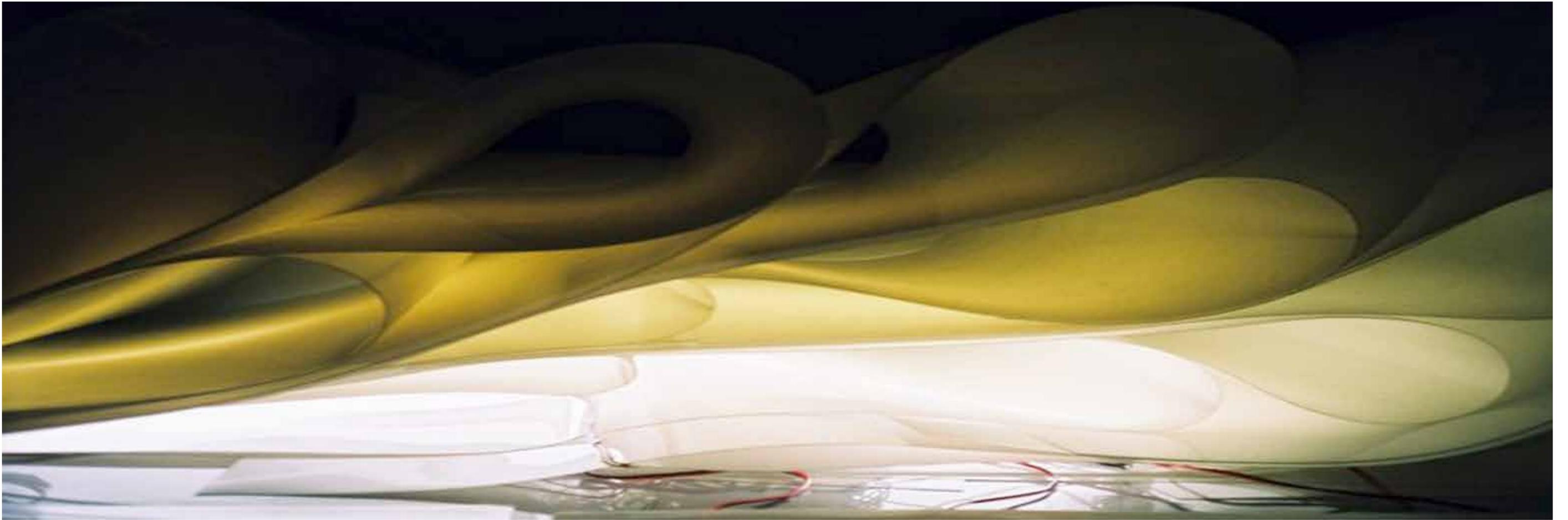

DNA-LUZES

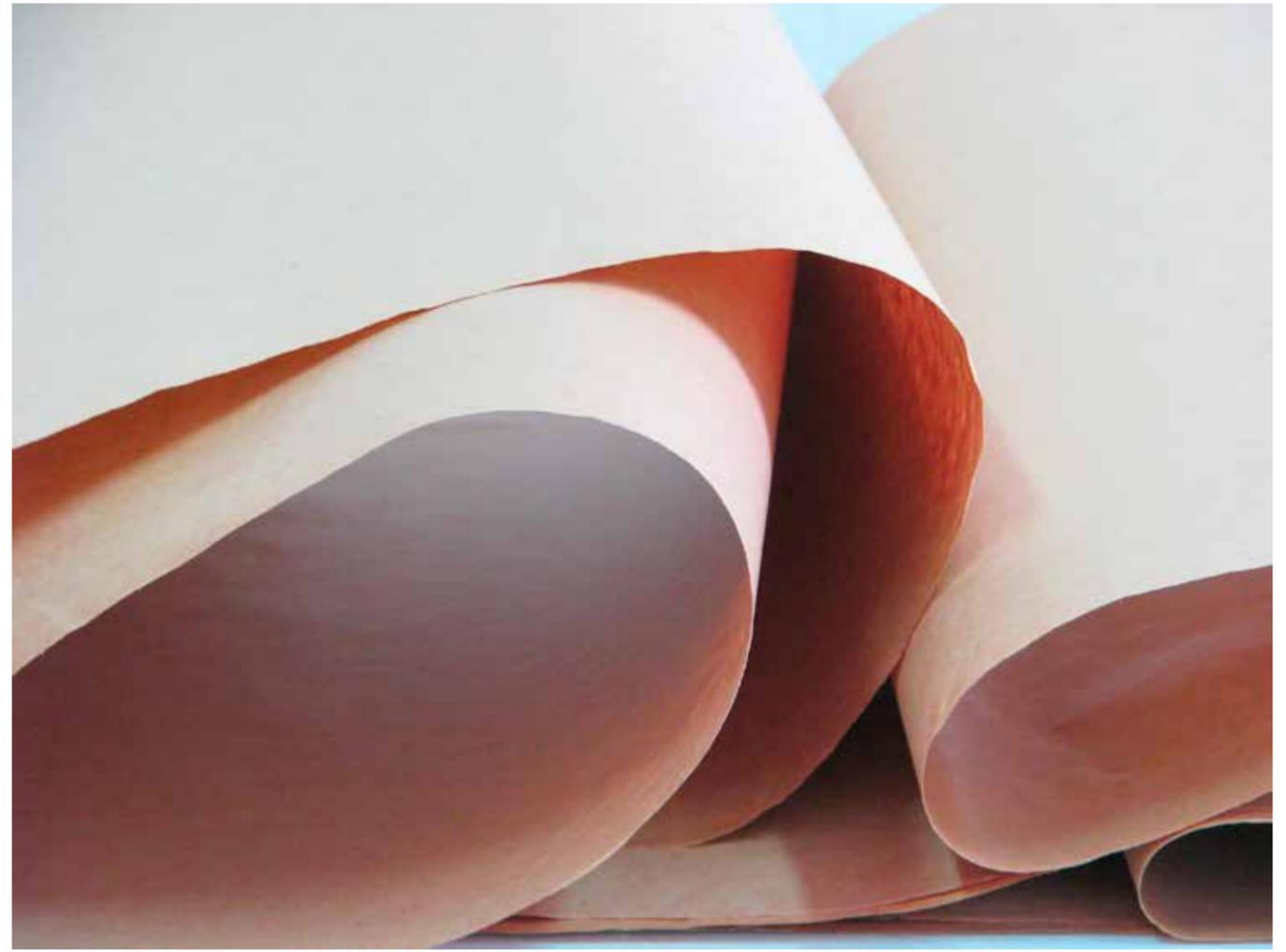

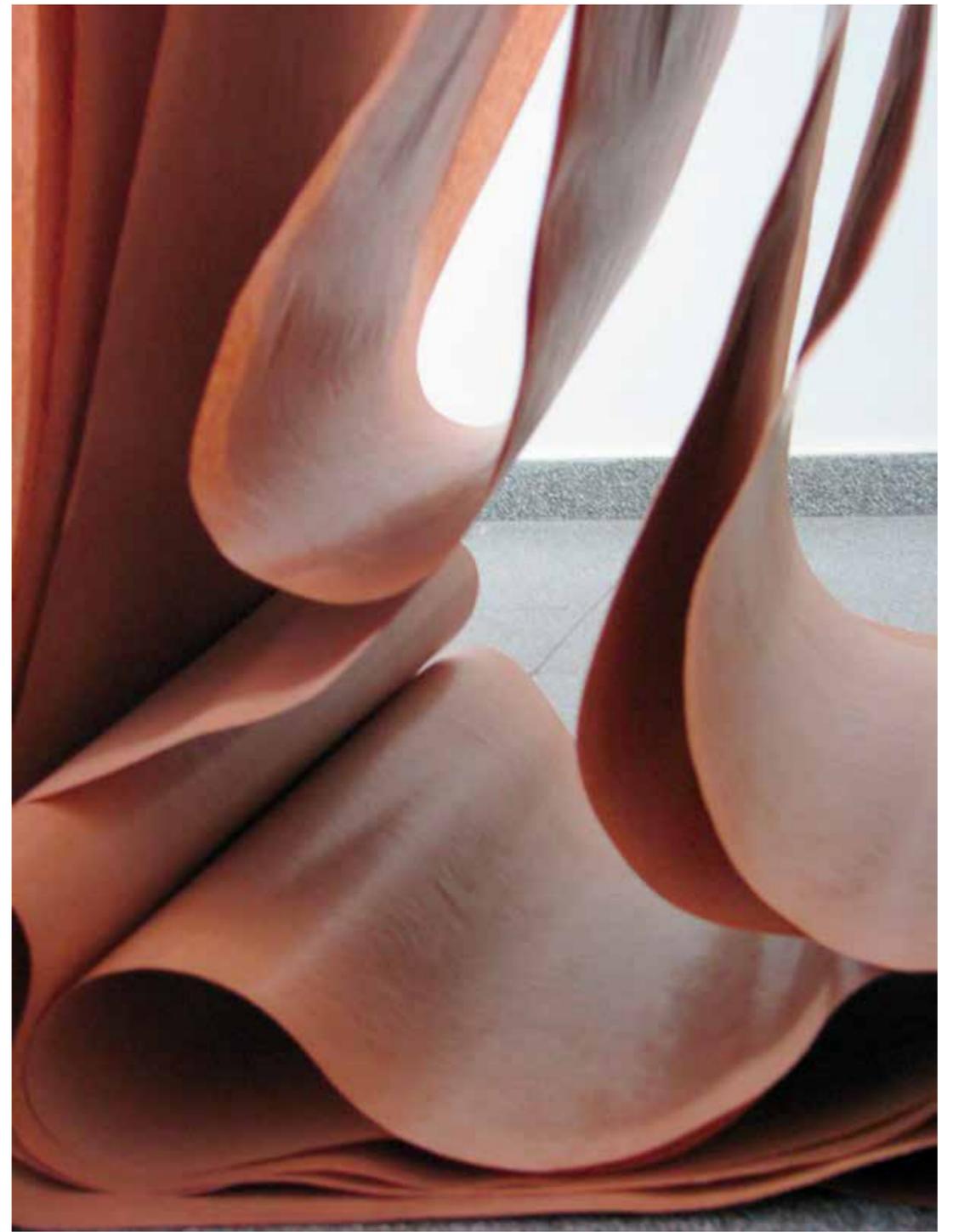
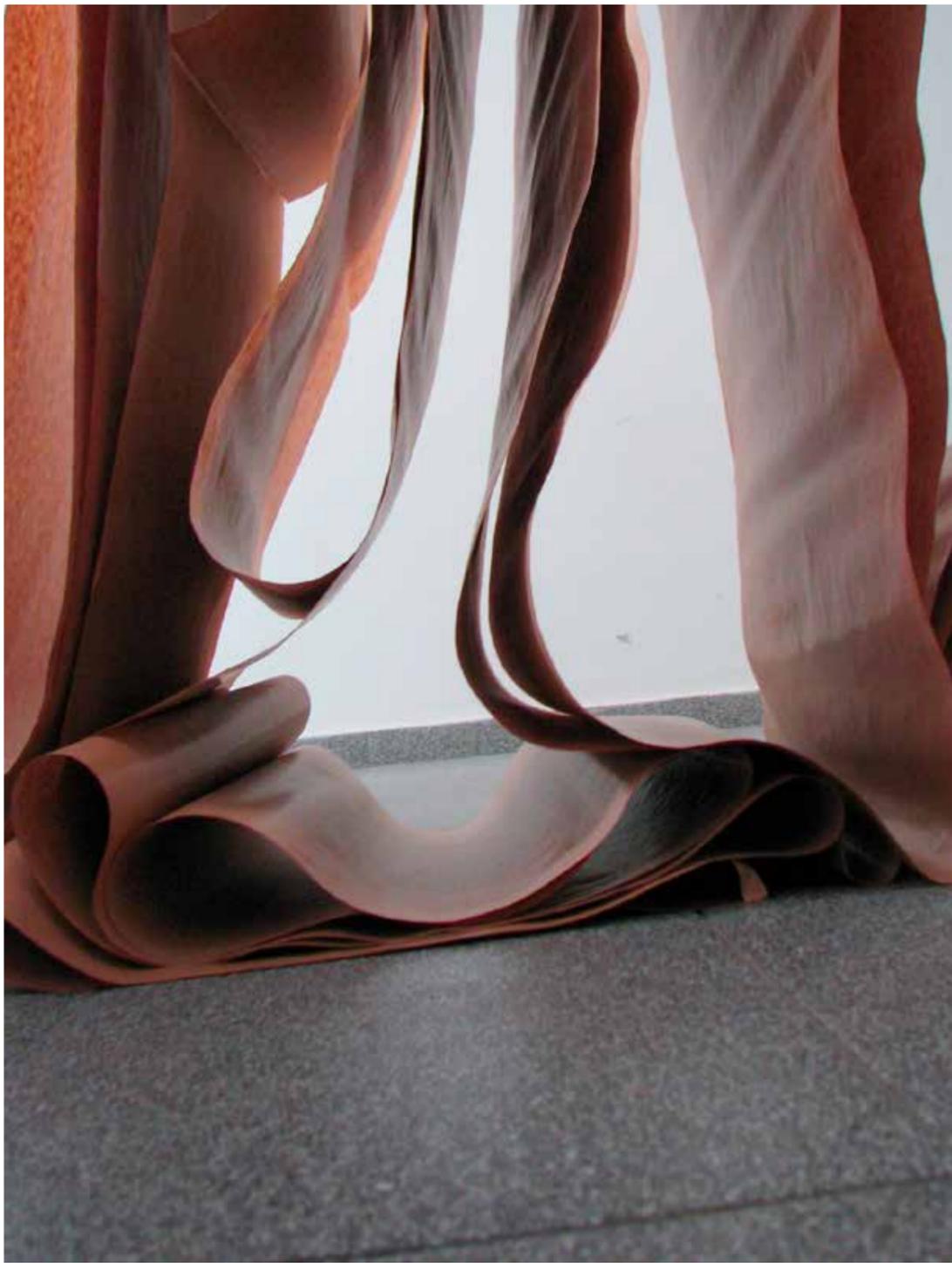
INSTALAÇÃO KRAFT

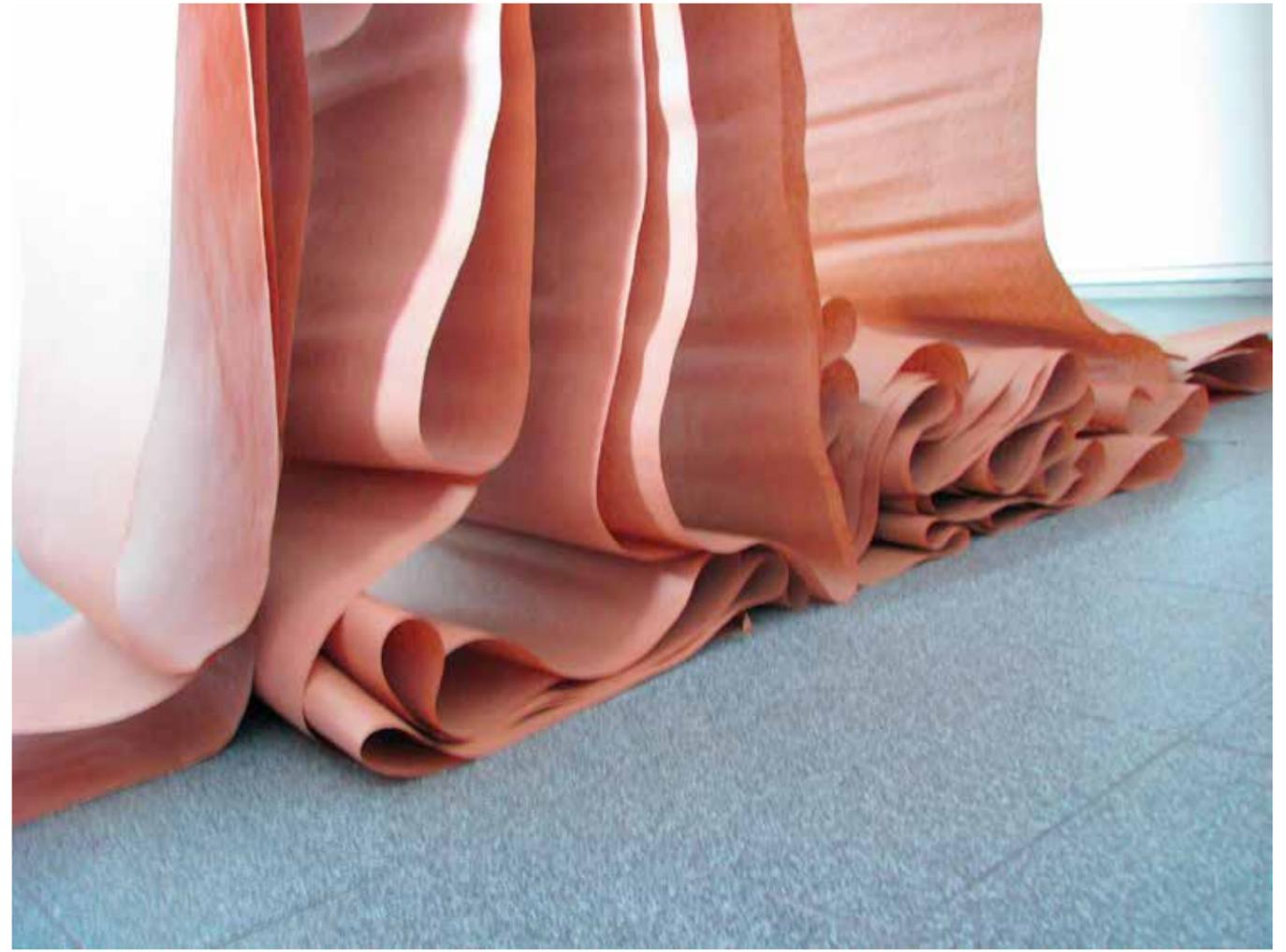

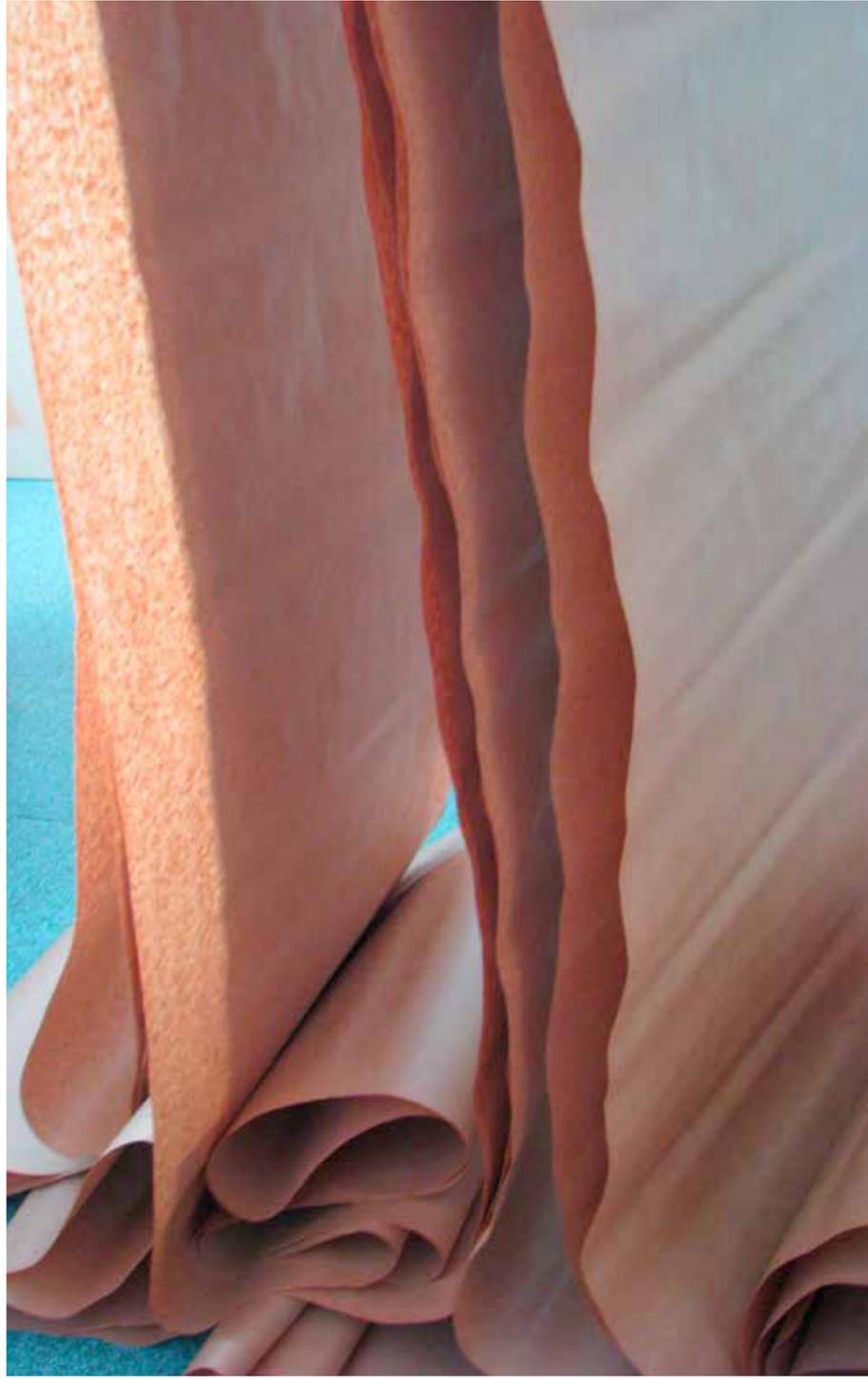

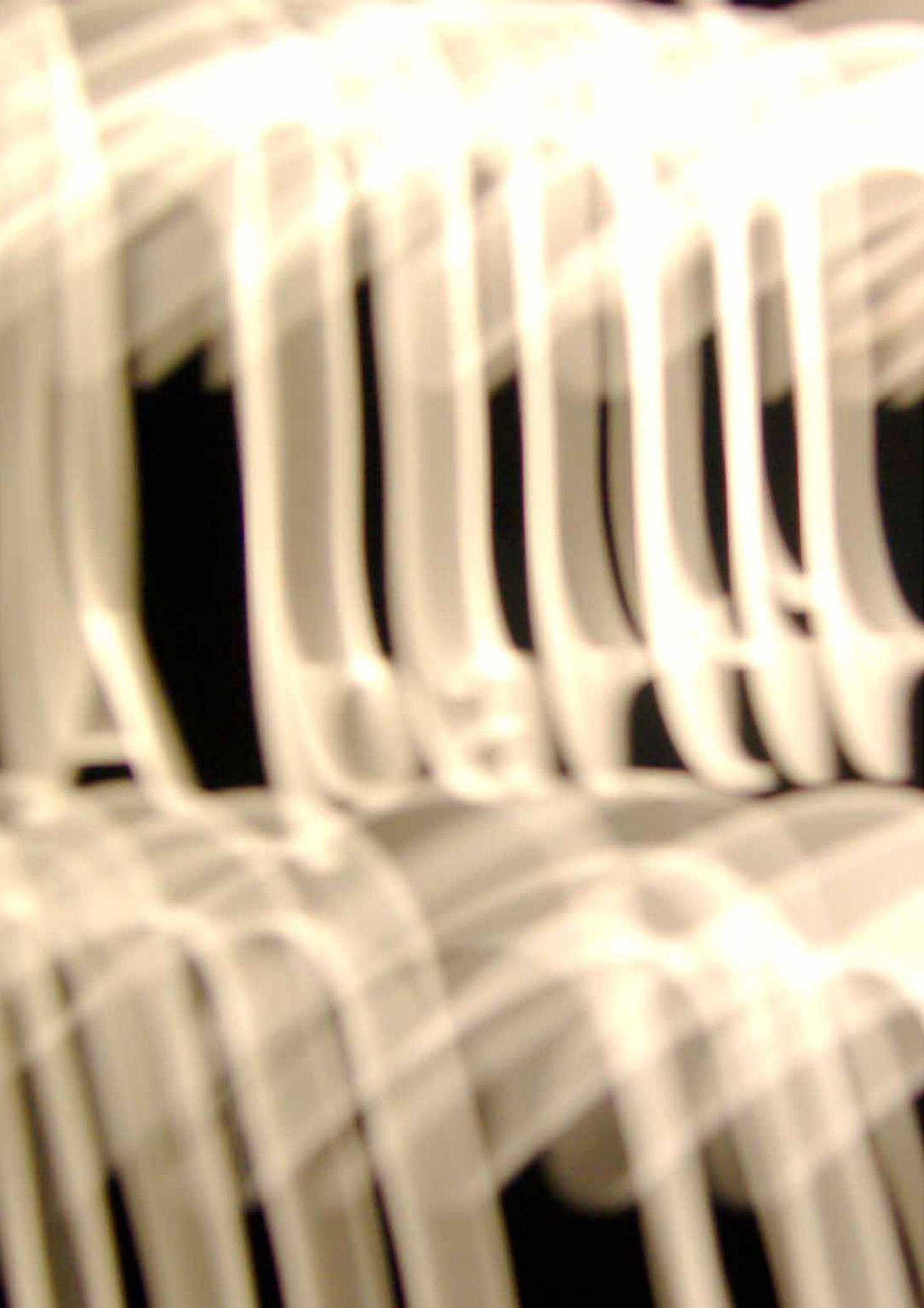

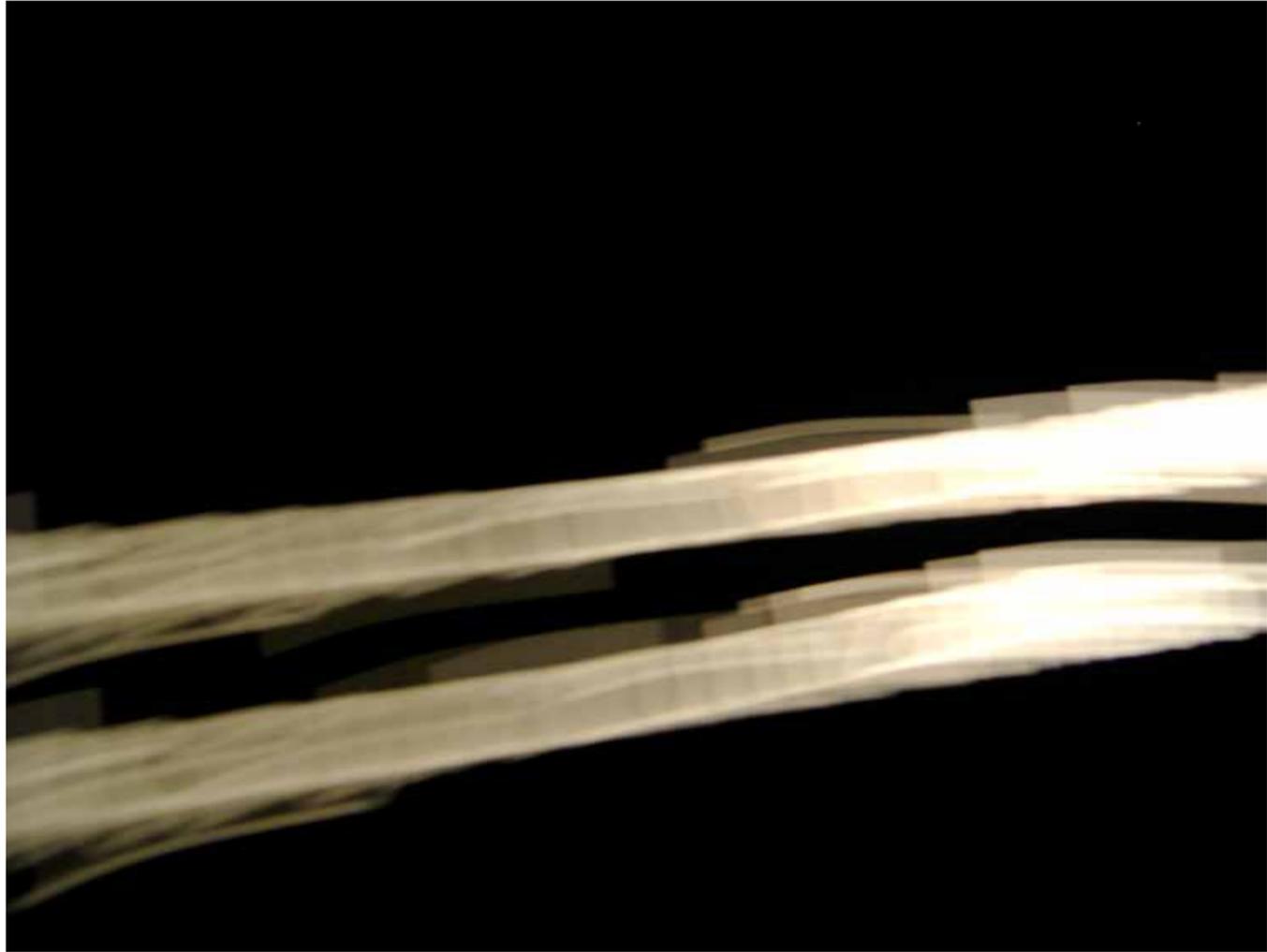

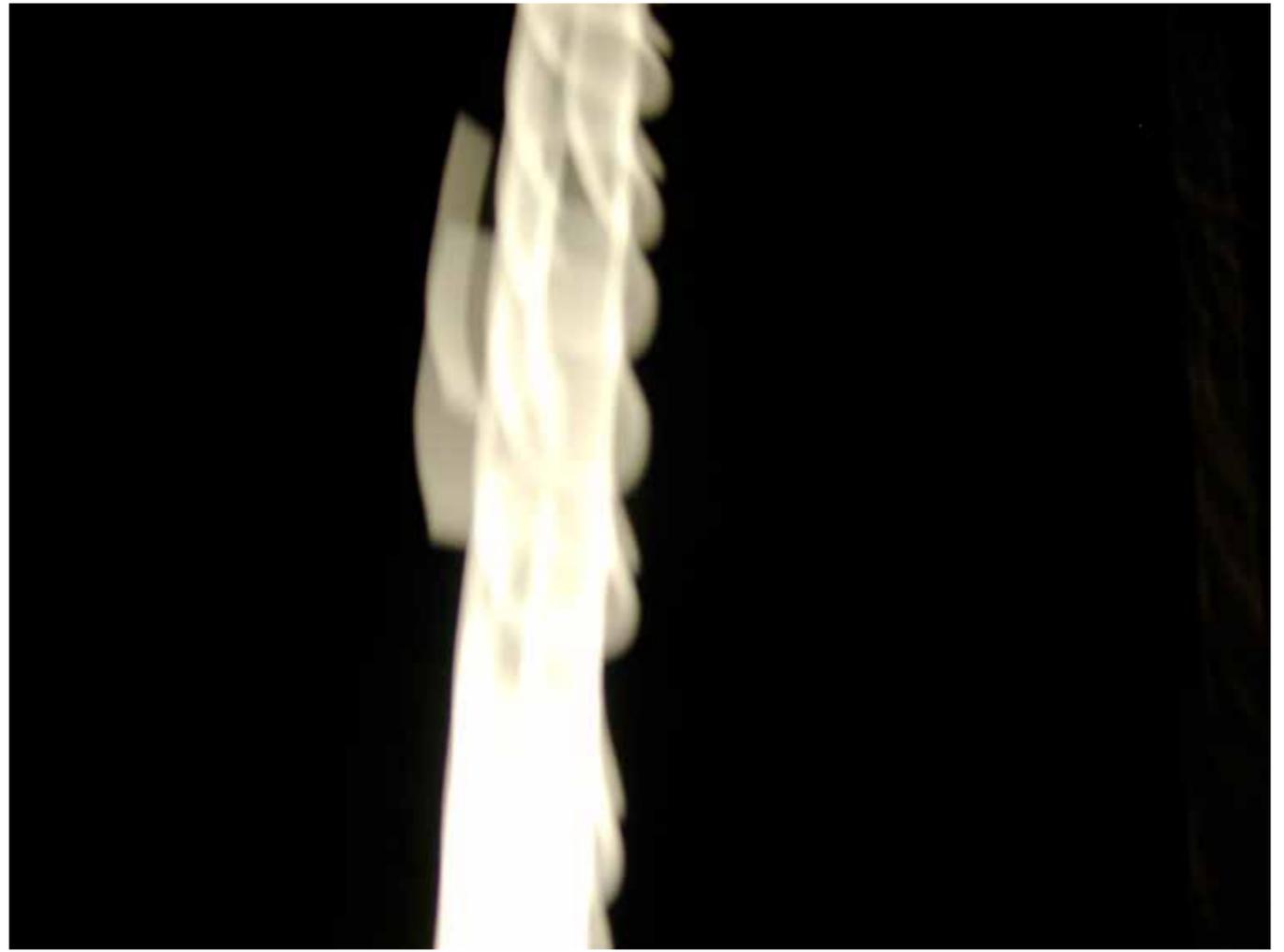

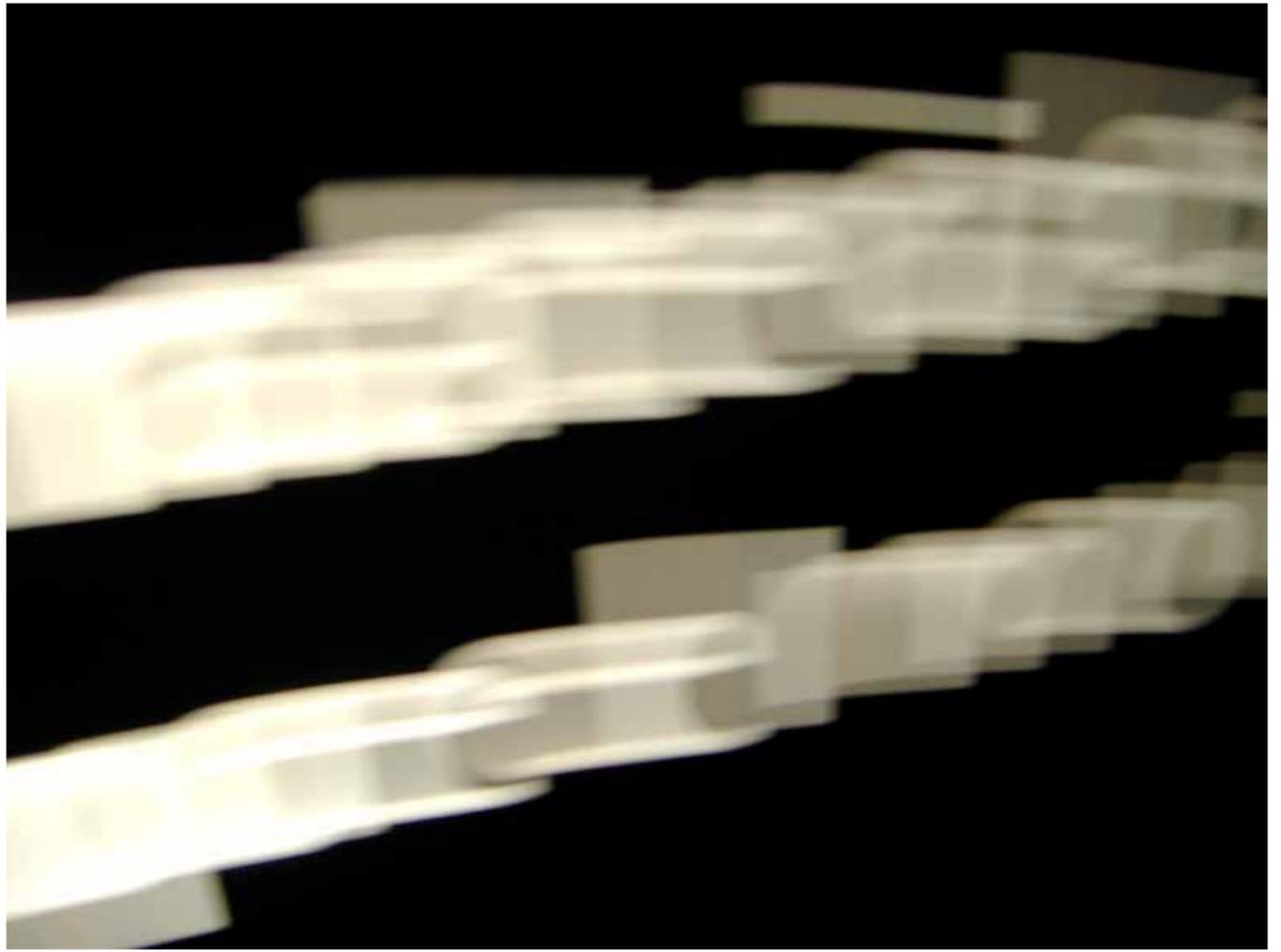
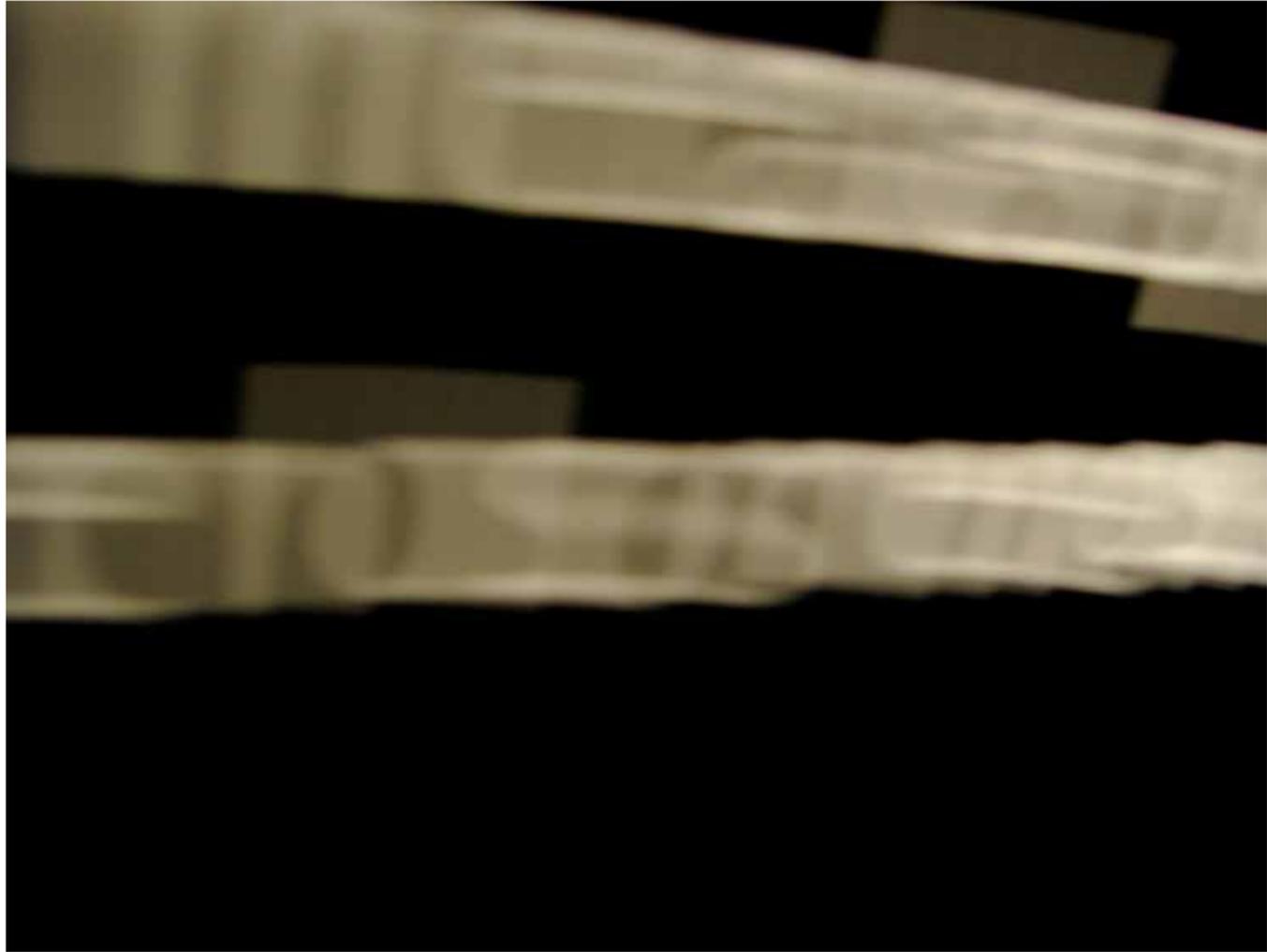

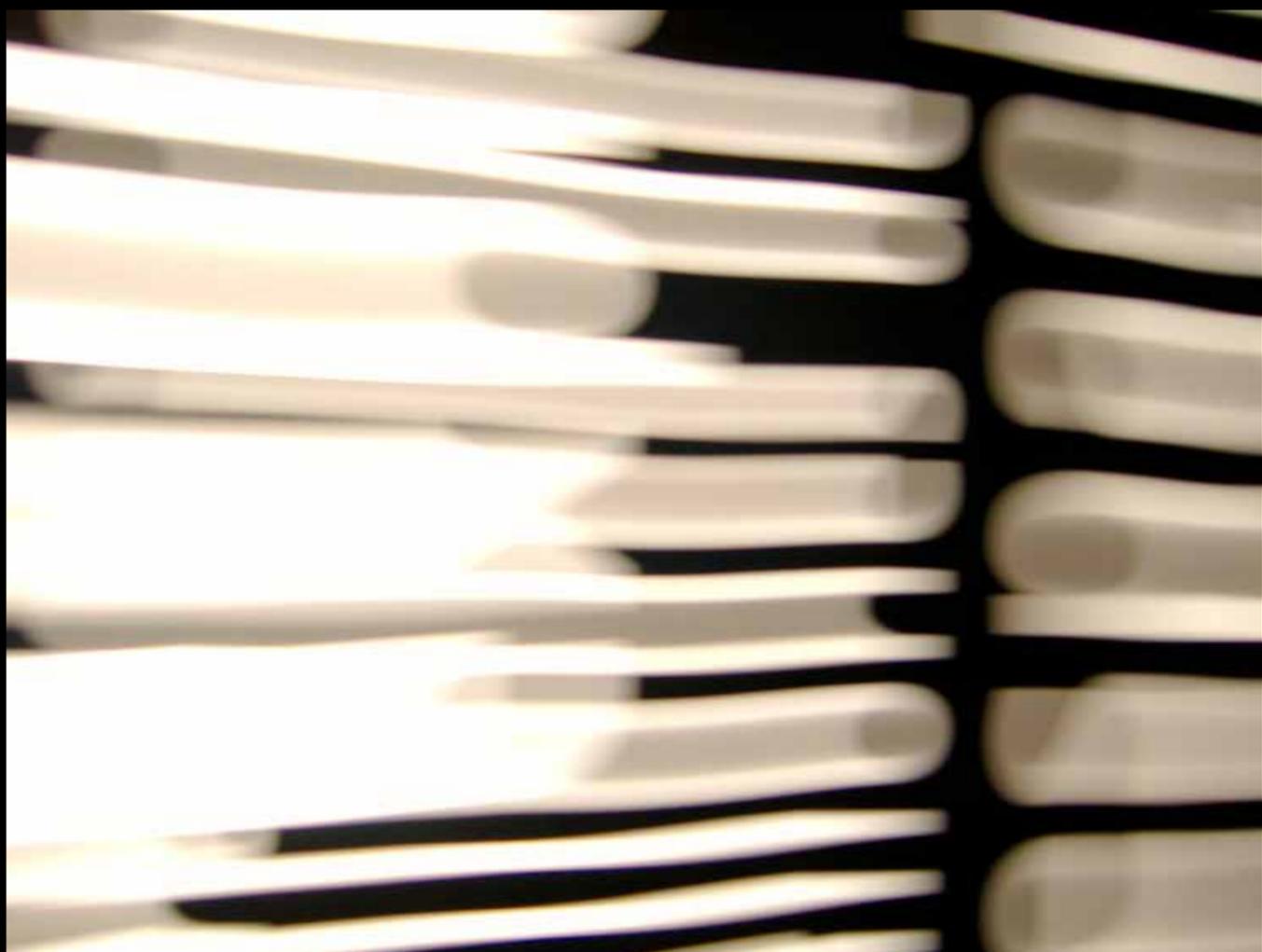
LUZ ESCRITA

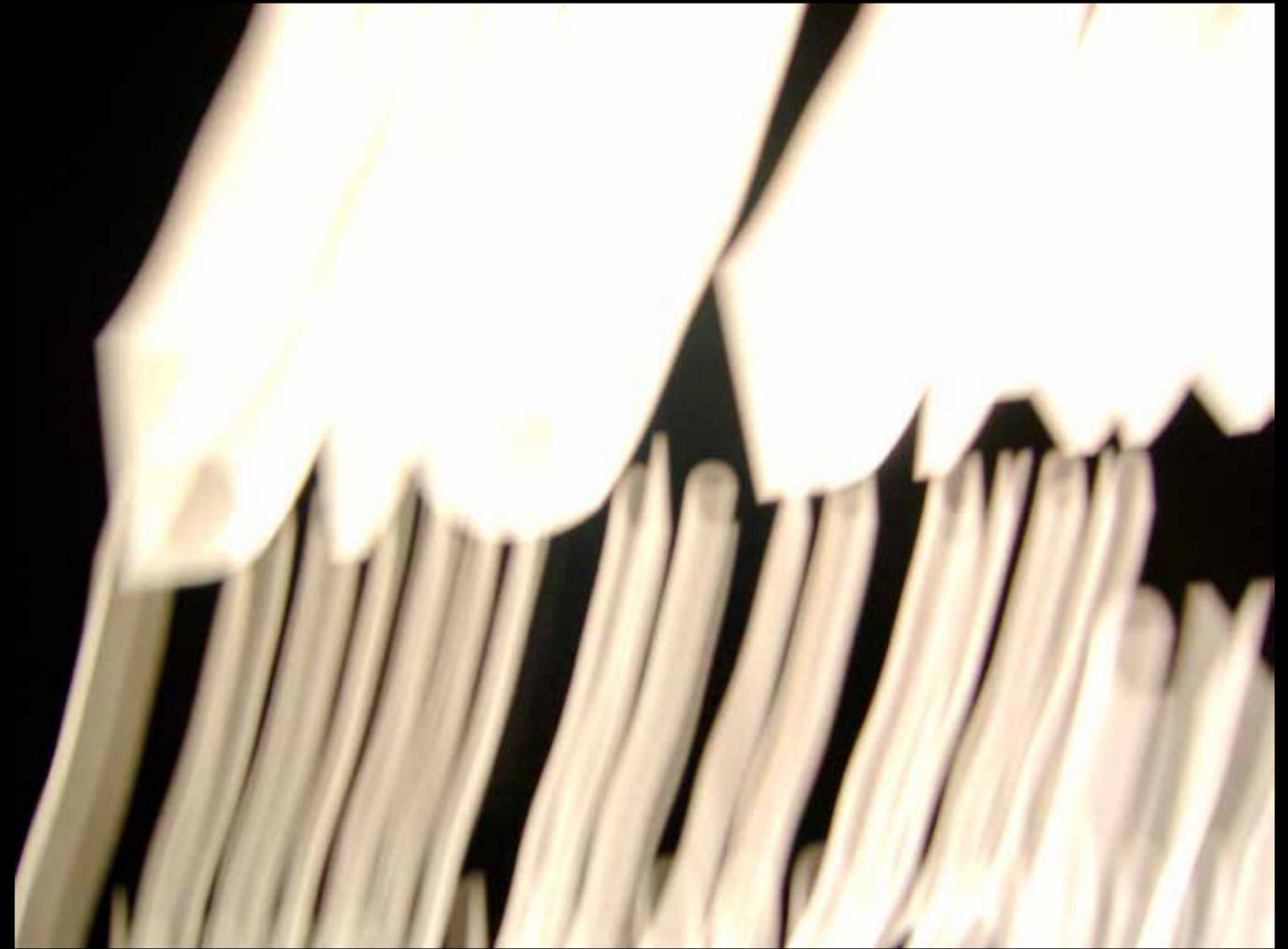

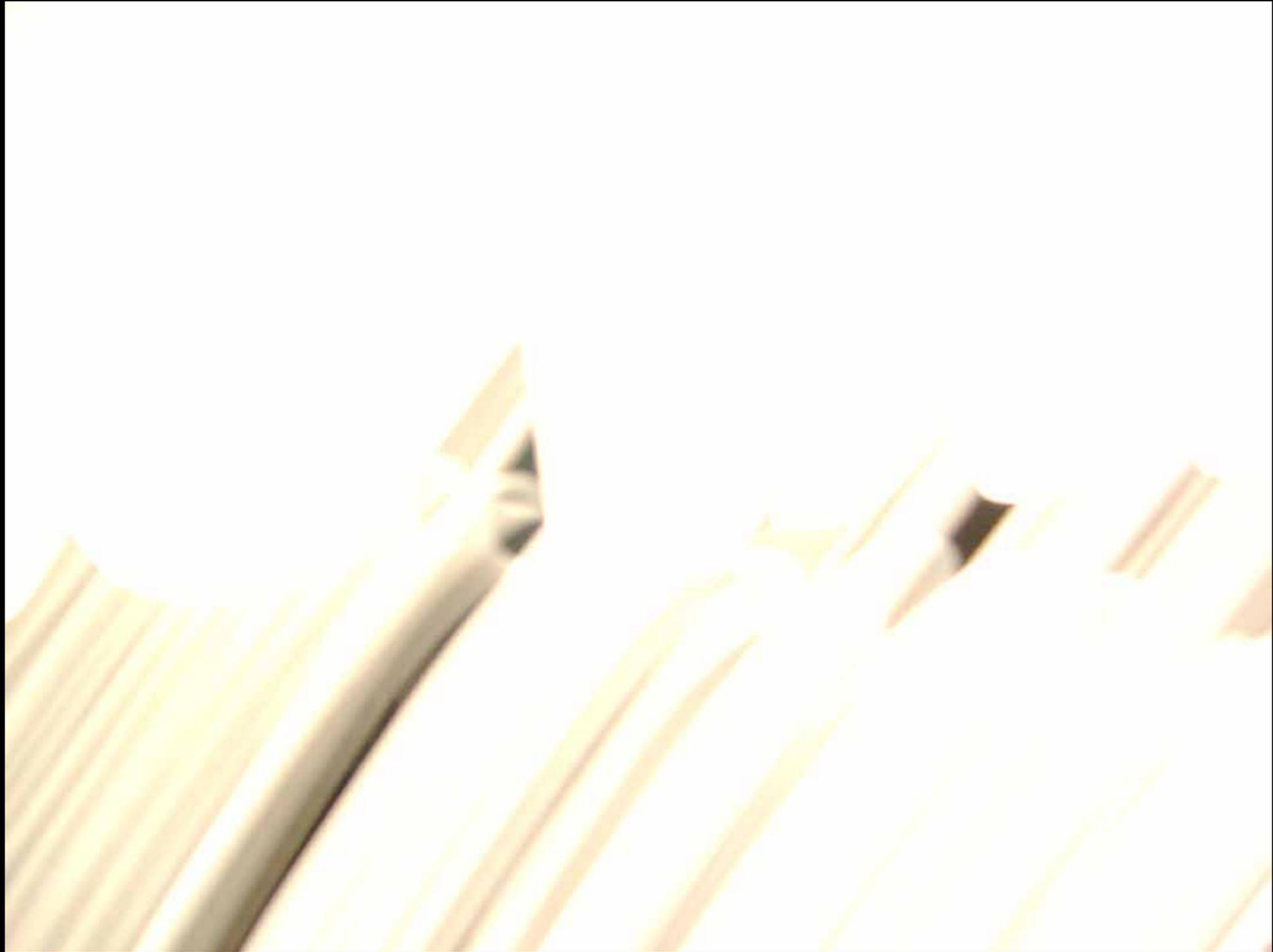

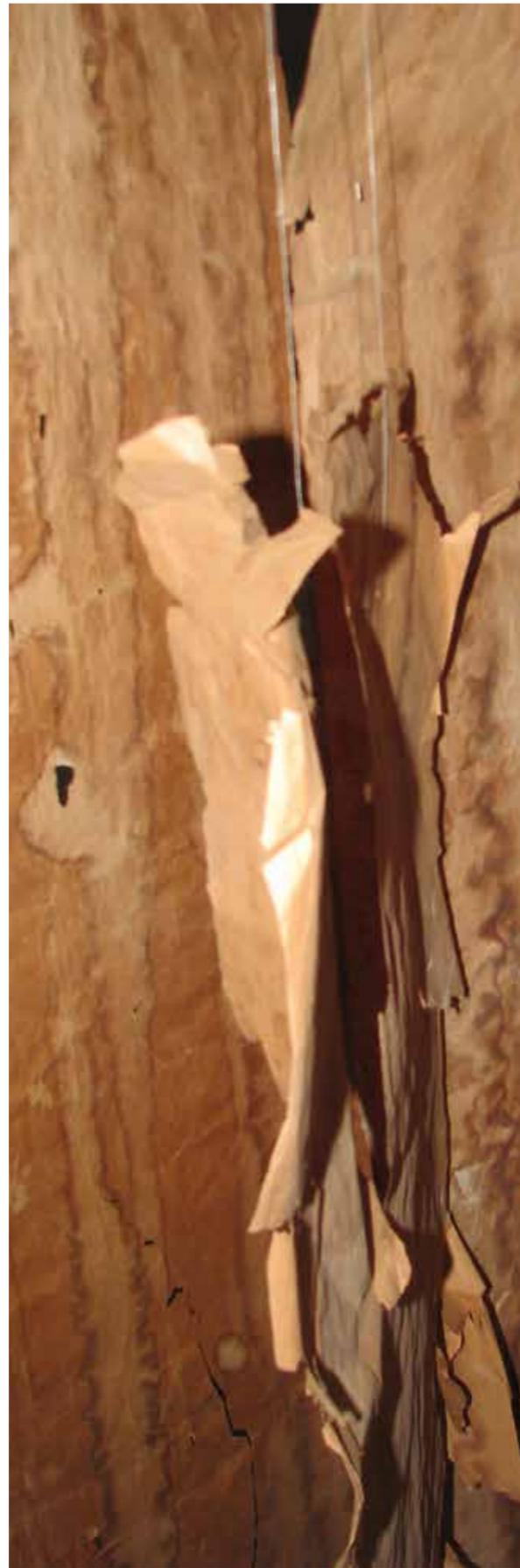
MÃOS

MEMÓRIAS MACKENZIE

MEMÓRIAS PARIS

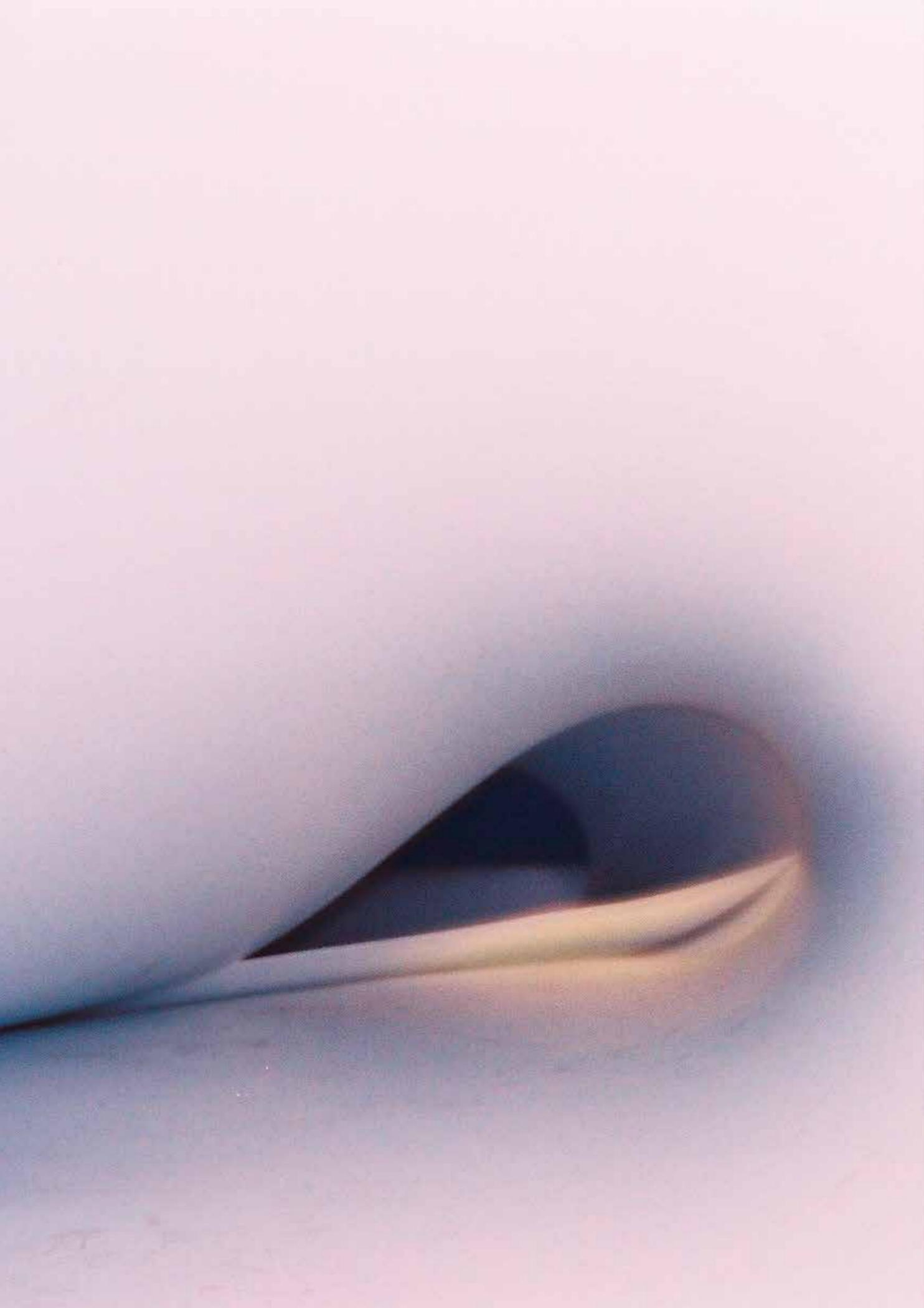

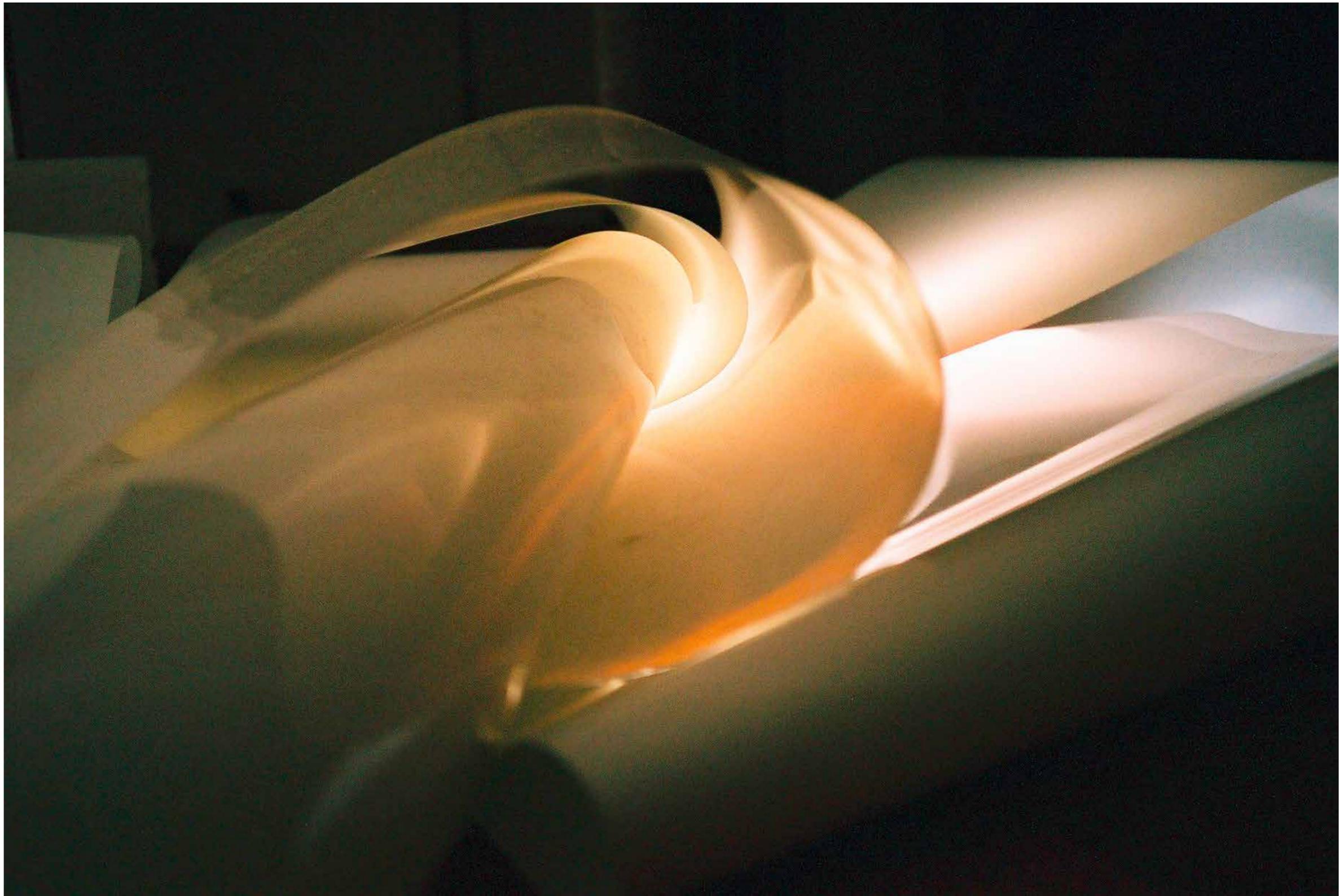

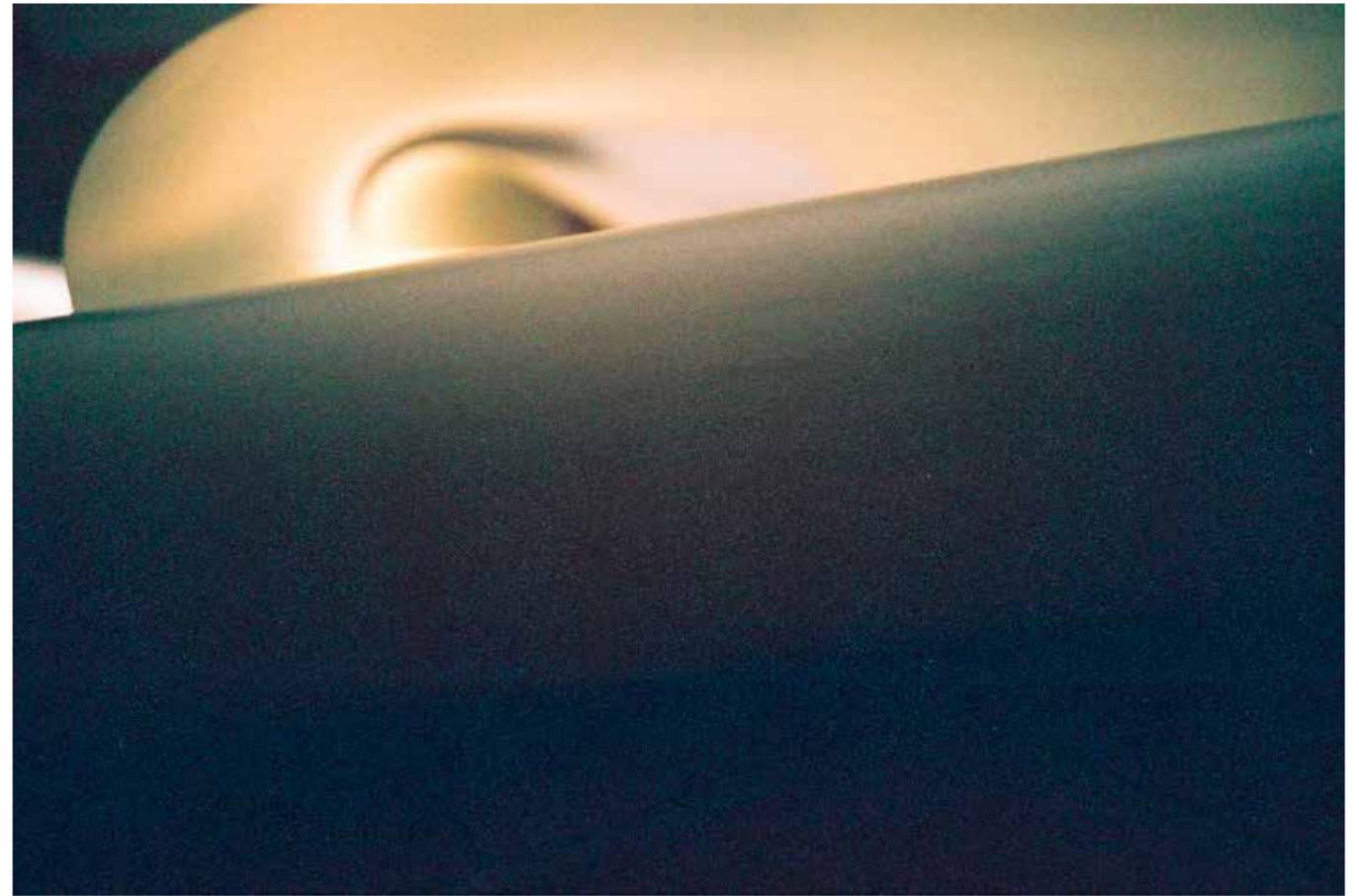

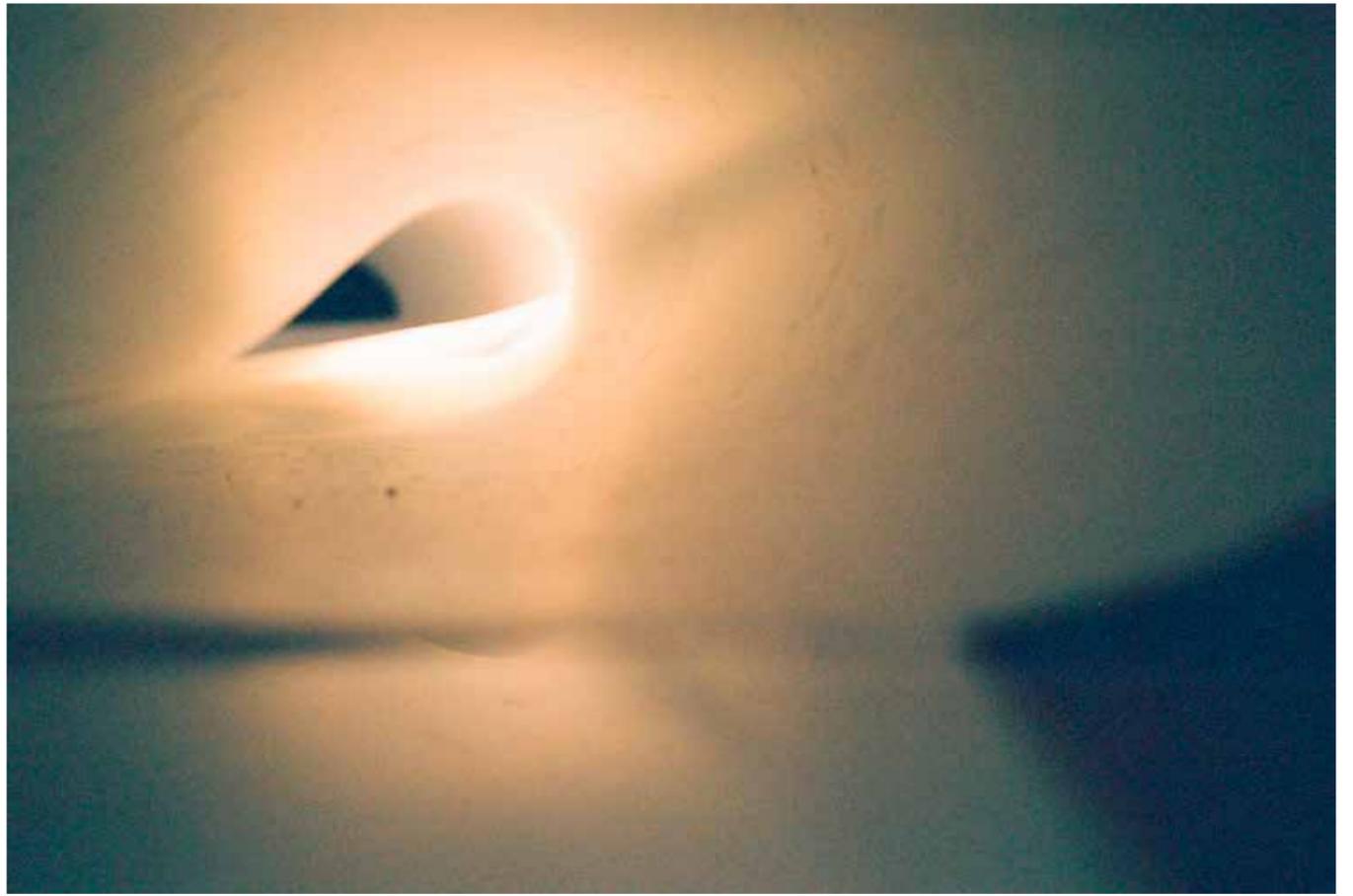

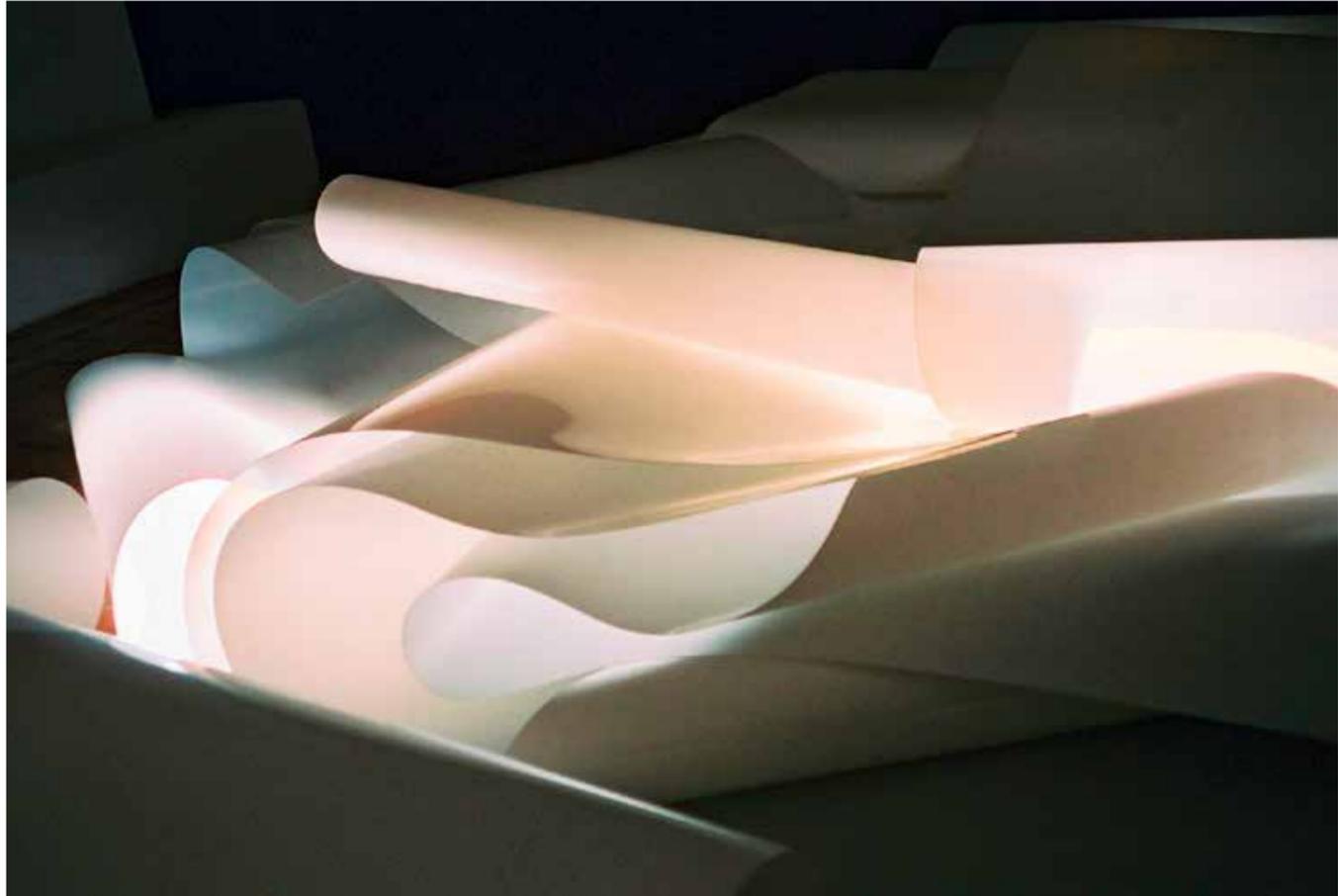
MOVIMENTOS

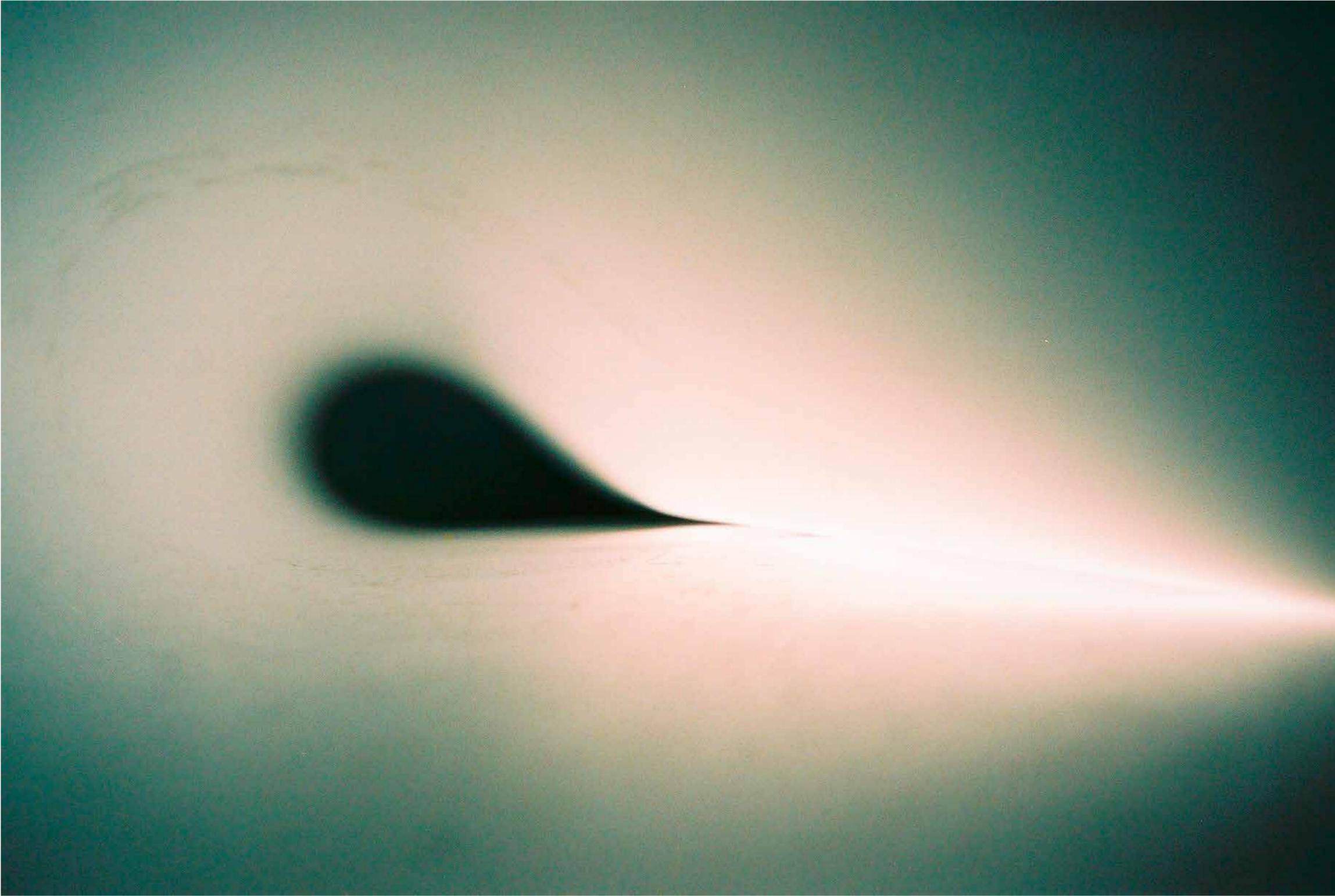

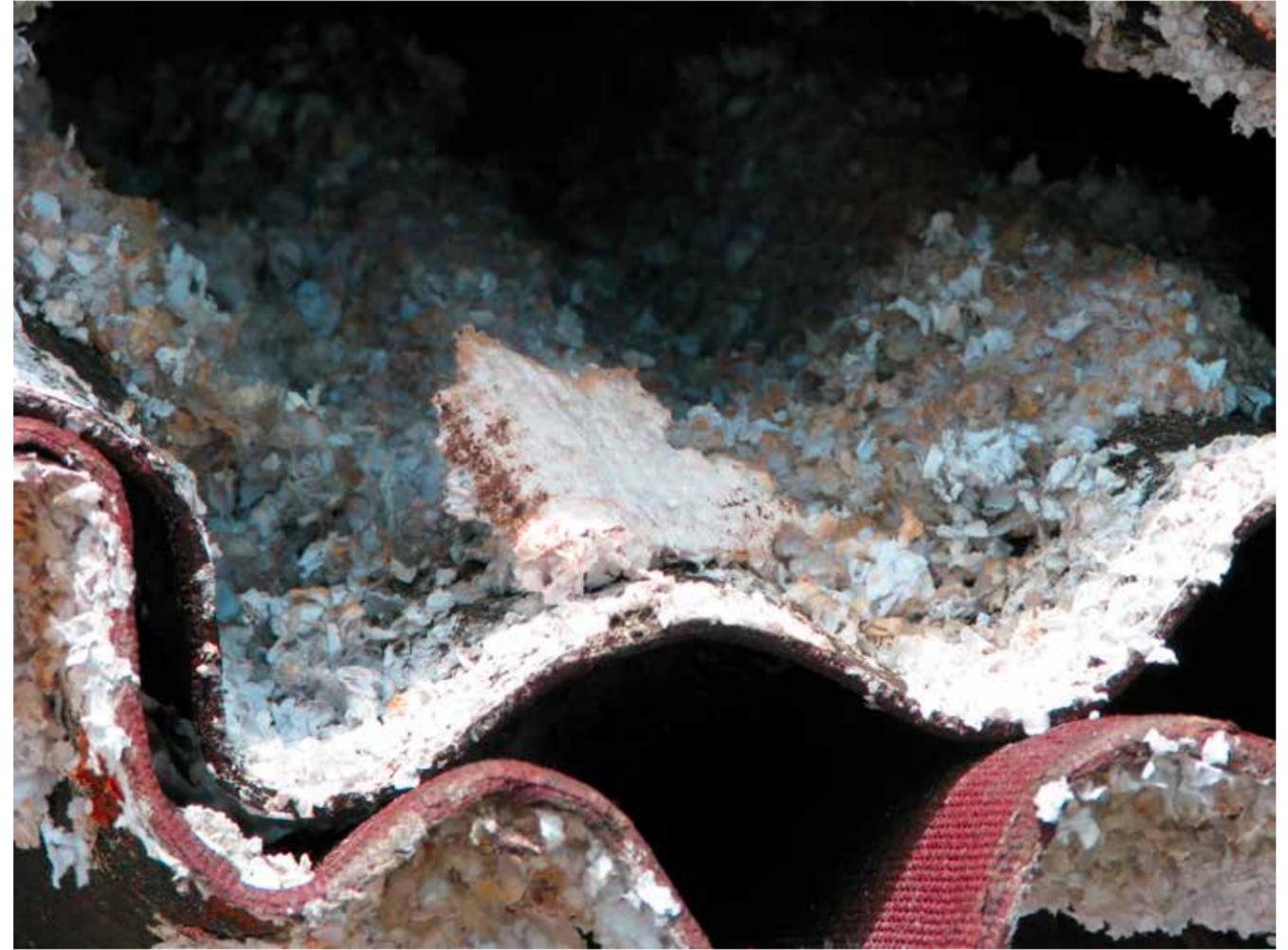
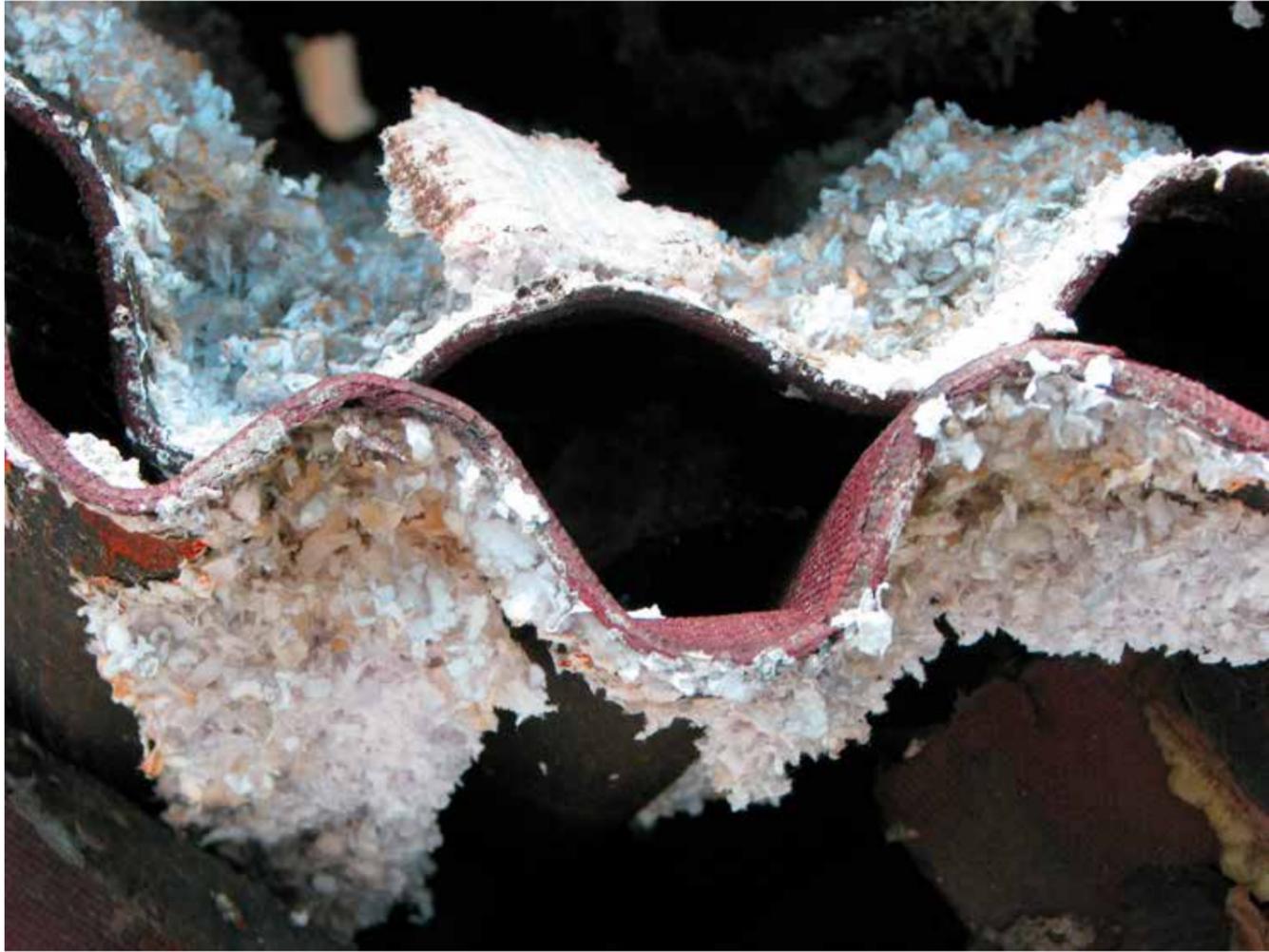

NEVOA

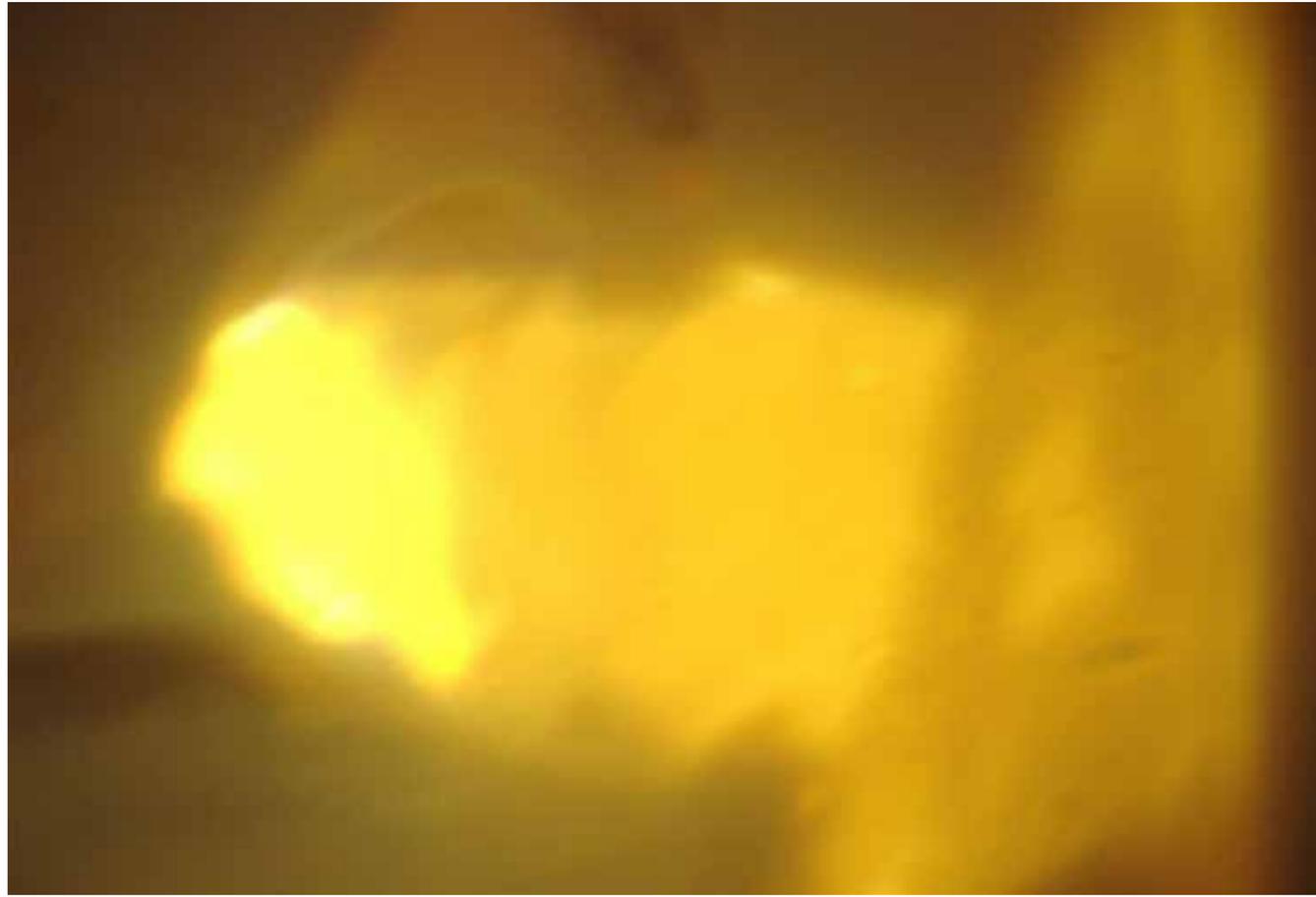

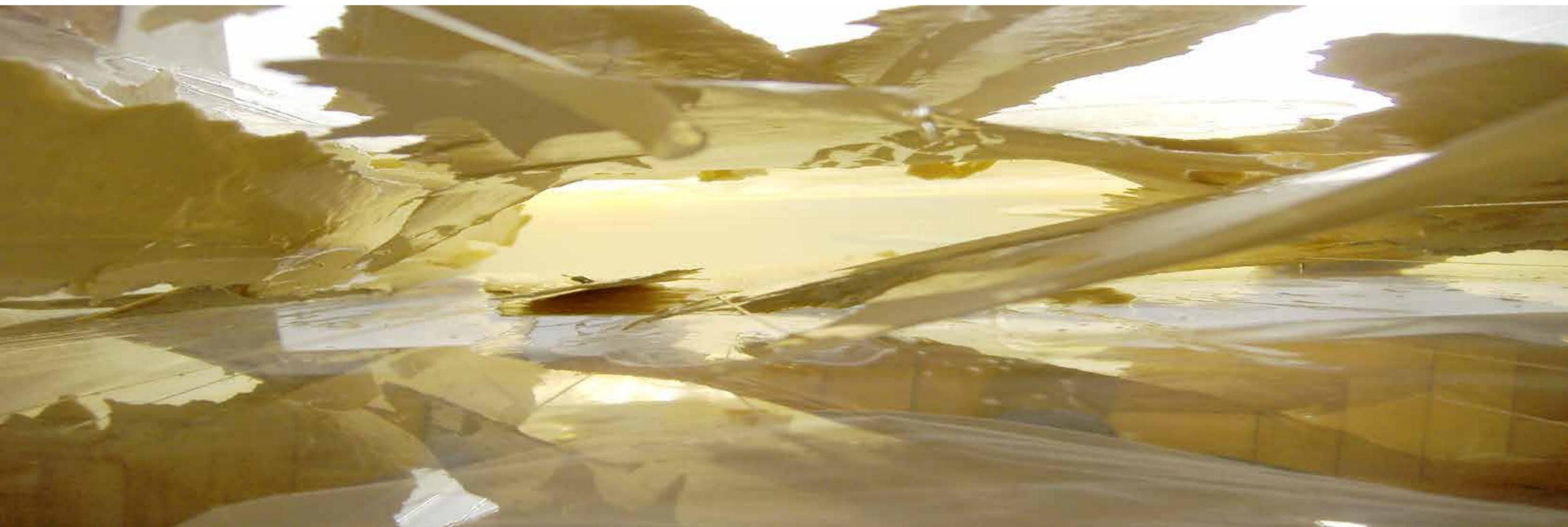

OLHARES

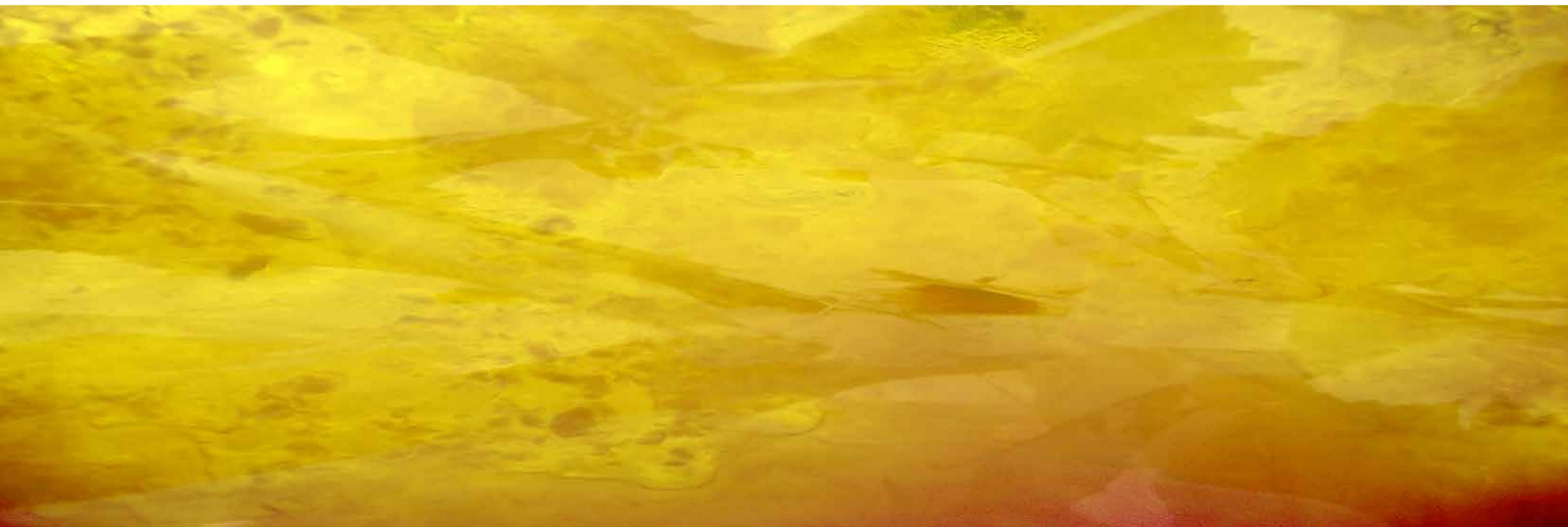

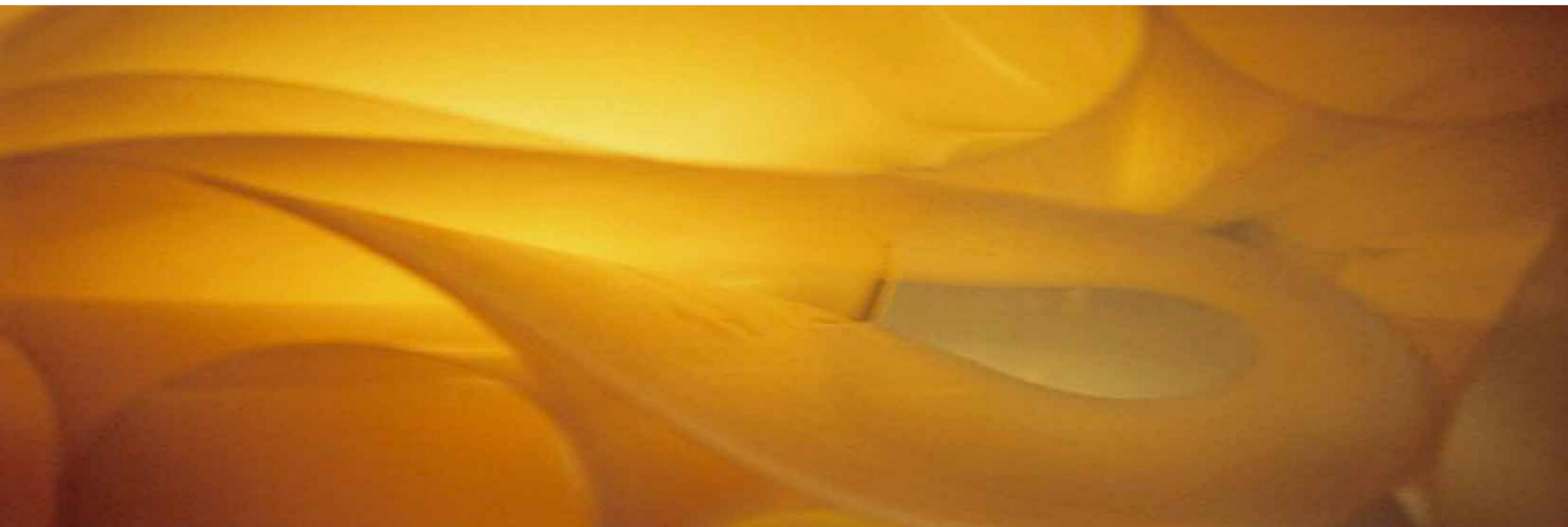

PELES

PELES ATELIER

PENSAMENTOS

