

Brasil | Artista

Multidisciplinar |

Iris Helena

19 DE NOVIEMBRE DE 2015 by [DANIEL G. ALFONSO](#)

Una experiencia personal e íntima

(...) la ciudad, sin embargo, no dice su pasado, pero lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles (...)

Italo Calvino

Regresar al pasado, indagar en la memoria colectiva e individual, son los tópicos más visibles en las creaciones de Íris Helena, novel artista que desde la fotografía explora y nos muestra imágenes de su historia vivida. “Mi trabajo refleja y se ocupa de cuestiones relativas a la ciudad y el espacio urbano, desde una visión muy personal e íntima”, expresa la propia creadora.

Íris Helena, nace en João Pessoa, sin embargo, como todos los que quieren triunfar traslada su producción visual a ciudades importantes del arte como lo son Brasilia y São Paulo, urbes muy versátiles y múltiples en cuanto a estéticas, tendencias y movimientos dentro del panorama creativo carioca. Aquí, es muy fácil reconocer nombres que han pasado a la historia del arte brasileño; referencia se hace, por citar a algunos, a Cildo Meireles, Lygia Clark, Vik Muniz, Adriana Varejão, Ernesto Neto y Rosângela Rennó.

Desde su primera exposición personal, la autora nos muestra cuál es el modus operandi que persigue desde sus inicios hasta la actualidad; le interesa explotar la carga simbólica que llevan implícito los materiales con los que trabaja, desde los post-it hasta los recibos de compra que fue adquiriendo durante sus viajes. Notas de Olvido, es el título de una de sus muestra, en el 2009, y de las piezas presentadas en la Alianza Francesa de su ciudad natal, aquí la artista expone seis grandes paneles fotográficos confeccionados con post-it (elemento utilizado para recordar), y que muestran lugares por lo que ella ha transitado. El material no es duradero, por lo que

la pieza, puede ser considerada efímera y sus escenas por lo tanto tienden a deshacerse y desaparecer.

En algunas ocasiones, hace de las intervenciones/instalaciones una obra participativa donde el espectador puede ir retirando los post-it hasta que la obra deje de existir, e incluso, puede armar su propia pieza; ejemplos fehacientes los encontramos en Notas Públicas I y II, Memorial y Múltiples I, realizadas en 2010. “Observo la materia prima que existe a mi alrededor, al estar en desuso trato de darle otro significado a través de las imágenes que imprimo sobre el soporte escogido”, plantea Íris. La artista en este caso hace referencia a las series Ruinas, Archivo Muerto, Zona de Confort y la obra I Diario, de la serie Documentos.

Historias de ciudad

Cuanta historia no se refleja en las construcciones de las ciudades, los edificios son testigos del paso del tiempo, cada uno con su estilo refleja una época diferente. De esto trata el trabajo de Íris en Botín I, II y III (2011-2013), retrata fachadas e inmuebles antiguos que se encuentran en ruinas y lo imprime sobre papel higiénico. A partir del material empleado, se hace un llamado de atención sobre el abandono que sufren estas obras, que en su momento tuvieron importancia para su localidad. Es urgente la restauración y conservación de los mismos para mantener viva las tradiciones, ¡cuán importante es el recuerdo! “Una imagen es capaz de trasladarte a otro lugar, cada objeto que observo a mi alrededor me permite, con mis fotografía, crear otras lecturas y llevar al espectador a acceder a mi memoria”, afirmación de Íris que resume la producción de esta creadora.

Llaman poderosamente la atención la serie Zona de Confort, en la que para esta ocasión imágenes de São Paulo se encuentran impresas sobre los paquetes metálicos de los medicamentos. En esta ciudad, desconocida para ella, pasó una residencia artística; parece ser que el soporte indica que tuvo que pasar por un tratamiento, tal vez, contra la ansiedad. También, sobresalen las instalaciones ejecutadas con comprobantes de pago que, según con Íris Helena: “todos los recibos fueron usados por mí y guardados desde el 2012. En ellos se registran todas las compras y lugares visitados. Mi intención fue crear un mapa de viajes que posibilitará al público conocer información muy personal”. En una primera exhibición presentó I Diario (2013), instalación que posibilita al espectador apreciar diferentes vales de compra adheridos a una pared, cada uno representa un fragmento de experiencias vividas únicas e irrepetibles. Estos documentos de consumo, los encontramos además en “Panoramas I, II y II” y en “Capital”, realizadas en 2014. Ambas forman parte de la serie Archivo Muerto, y exponen al receptor la relación que puede existir entre un objeto público y un espacio privado, ilustra cada comprobante con vistas panorámicas de ciudades su país natal, Brasil. Con ello, trata de cuestionar la precariedad de los espacios representados y el valor que estos puedan poseer.

Evocar el pasado no es tarea fácil. Desde la invención de la fotografía se ha hecho más factible capturar y guardar momentos que no se desean olvidar. Aunque no se considera fotógrafa, Íris Helena se vale de este recurso artístico para recordar y archivar sus memorias, porque como dice el refrán evocar el pasado es volver a vivir. “Uso la fotografía como apoyo a mi poética. A través del lente de una cámara puedo captar imágenes que se convierten en anotaciones visuales íntimas y únicas de todos los días”.

Brasil | Artista

Multidisciplinar |

Iris Helena

THURSDAY NOVEMBER 19TH, 2015 by [DANIEL G. ALFONSO](#)
A personal and intimate experience

(...) the city, however, doesn't express its past, but includes it like the lines of a hand, written on the street's corners (...)

Italo Calvino

Go back to the past and look into the collective and individual memory, are the most visible topics in Iris Helena's creations, novel artist who explores from photography and shows us pictures of his lived history. “My work reflects and addresses issues relating to the city and urban space, from a very personal and intimate vision,” says the creative herself.

Iris Helena was born in João Pessoa . However, like everyone who wants to succeed, she moved her visual production to important art cities, such as Brasilia and São Paulo, which are very versatile large cities and numerous in terms of aesthetics, trends and movements within the creative scene in Rio de Janeiro. Here, it is very easy to recognize names that have become part of Brazilian art history; to name a few, reference is made to Cildo Meireles, Lygia Clark, Vik Muniz, Adriana Varejão, Ernesto Neto, and Rosângela Renno.

Since her first personal exhibition, the artist has shown us what's the modus operandi that she pursues since her beginnings by now; she is interested in exploiting the

symbolic weight that the materials she works with implicitly carry; from post-its to receipts that she acquired during her trips. *Notas de Olvido* is the title of one of her exhibitions in 2009, and one of the pieces presented in the French Alliance in her hometown. Here, the artist exhibits six large photographic panels created with post-its (an element used to remember), and that shows places where she has traveled. The material is not durable, which is why the piece might be considered ephemeral, and her scenes, therefore, tend to come apart and disappear.

On some occasions, she makes the installations a participative work where the viewer can take down the post-its until the work no longer exist, and the viewer can even assemble their own piece; conclusive examples of this can be seen in *Notas Públicas I y II*, *Memorial* and *Múltiples I*, made in 2010. “I see the raw materials that exist around me. When they are not being used, I try to give them another meaning through the images that I print on the chosen support,” states Iris. In this case, the artist refers to the *Ruinas*, *Archivo Muerto*, and *Zona de Confort* series, plus the work *I Diario* from the series *Documentos*.

History of the city

How much history is not reflected in the buildings of the cities? The buildings are witnesses to the passage of time, each with its own style that reflects a different time. This is what Iris’ work addresses in *Botin I, II and III* (2011-2013). She depicts facades and old buildings that are in ruins and prints them on toilet paper. Through the material used, attention is brought to the abandonment that these buildings undergo, which in their day were important to their town. It is urgent to restore and conserve them to keep traditions alive; how important is remembering! “An image can transport you to another place. Each object that I see around me allows me to create other interpretations through my photography, and leads the viewer to access my memory,” states Iris. With this, she summarizes her production.

Really attracting attention is the series *Zona de Confort*, in which images of São Paulo are printed on metallic pill packets. In that city, which was unknown to her, she completed an artist residency; it seems that the support indicates that she had to undergo a treatment, perhaps against anxiety. Also standing out, are the installations she made with receipts, which according to Iris Helena: “all of the receipts were used by me and saved since 2012. They are a record of everything I bought, and of the visited places. My intention was to create a traveling map that would allow the public to know very personal information.” In one of her first exhibitions, she exhibited *I Diario* (2013), an installation that allowed the viewer to see different payment slips attached to a wall. Each one represents a fragment of unique and unrepeatable lived experiences. Those documents of consumption are also seen in “*Panoramas I, II and III*,” and in “*Capital*”, which were made in 2014. Both are part of the *Archivo Muerto* series, and show the viewer the relationship that can exist between a public object and a private space. She illustrates each receipt with panoramic views of the cities from

her native Brazil. With this, she tries to question the scarcity of the depicted spaces, and the value that they may hold.

Remembering the past is not an easy task. Since the invention of photography, it has become more feasible to capture and save moments that we wish not to forget. Although it's not considered photography, Iris Helena makes use of this artistic resource to remember and archive her memories, because as the saying goes; remembering the past is reliving the past. "I use photography to aid my poetics. Through the lens of a camera, I can capture images that are turned into unique and intimate visual records of every day."