

Η Helen Kyriakou παρουσίασε τη δεύτερη ατομική της έκθεση από τις 27 μέχρι τις 29 Οκτωβρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Λεμεσό. Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέστηκαν από τον πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη.

Τα ζωγραφικά της έργα, που είναι στην πλειοψηφία τους ανεικονικά, ακολουθούν τις δημιουργικές διαδικασίες και τεχνοτροπίες της αφηρημένης ζωγραφικής, με παχιές επιστρώσεις καθαρών χρωμάτων, χειρονομακή εναπόθεση, χρήση σπάτουλας, πιτσιλιές κλπ. Επιχειρούν να εισάγουν το θεατή σε ένα κόσμο γεμάτο από χρώμα και θετική συναισθηματική φόρτιση, που διακατέχεται από μια αισιοδοξία η οποία πηγάζει από την ψυχική διάθεση και τη στάση ζωής που έχει η ίδια η καλλιτέχνης.

Το έργο Blossom City, με εμφανείς εξπρεσιονιστικές επιρροές, συνοψίζει την αισιόδοξη αυτή διάθεση αντιπαραβάλλοντας το βάζο με τα λουλούδια που βρίσκεται στο πρώτο πλάνο με τα ζοφερά κτίρια του αστικού τοπίου στο βάθος. Οι καμπυλοειδείς, εύπλαστες και έγχρωμες πινελιές των λουλουδιών επιβάλλονται με λεπτότητα στις σκληρές και σκιώδεις φόρμες των κτιρίων.

Εξίσου αισιόδοξο με έντονα βασικά χρώματα που παραπέμπουν στο κίνημα του Φωβισμού, είναι το έργο Sunflowers, με τα ηλιοτρόπια να αποτυπώνονται με ζωντανά και πρόσχαρα χρώματα, διατηρώντας οπτικά το σφρίγος τους, παρά το ότι βρίσκονται στη φάση του μαρασμού.

Κύριο χαρακτηριστικό όλων των έργων της Helen είναι η αφαιρετική παρουσίαση του θέματος μέσα από μια αισθητική γενίκευση, ώστε αυτό να μπορεί να αποτείνεται στο θεατή σε μια ανοιχτή και διαλεκτική μορφή. Σκοπός του κάθε έργου είναι να μιλήσει στο θεατή και να μεταφέρει σε αυτόν μια εμπειρία οικειότητας η οποία να υπερβαίνει την έννοια της καθημερινότητας, μέσα από την υπερβατικότητα που προσφέρουν τα μορφοπλαστικά στοιχεία. Όταν αυτό επιτευχθεί, τότε σύμφωνα με την ίδια την καλλιτέχνη 'ή δημιουργική εμπειρία ολοκληρώνεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο'.

Η ολοκλήρωση αυτή της δημιουργικής εμπειρίας με απώτερο δέκτη τον θεατή, φαίνεται να επιτυγχάνεται χαρακτηριστικά με το έργο In the pond (αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί στα έντυπα προώθησης) που μεταφέρει την αίσθηση της γαλήνης, της ησυχίας και της απομόνωσης του τοπίου της λίμνης. Η ψυχική ανάταση που μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο περιβάλλον αποτυπώνεται οπτικά με την ανοδική φορά των λουλουδιών, που αναδύονται μέσα από μια χρωματική πανδαισία στο πρώτο πλάνο. Στα έργα Roses και Flowers, μέσα από τη προσπάθεια να απλοποιηθεί η φόρμα του τριανταφύλλου και να ανοιχτεί στο θεατή, τονίζεται ξάνα η θετική επενέργεια των λουλουδιών στον ψυχισμό του ανθρώπου.

Διακρίνεται η ευαισθησία στην απόδοση της φόρμας των θαλάσσιων κυμάτων με στόκο και της αφρισμένης επιφάνειας τους με την χρήση σπρέι στο έργο με τίτλο Triptych Sea, καθώς και στην αποτύπωση της μορφής των αλόγων με καλλιγραφικές μονοκονδυλιές που θυμίζουν ιδεογράμματα στο έργο Horses. Εξίσου ευαίσθητες οι αδρές φόρμες από καθαρό ultramarine και λευκό χρώμα εναποθετημένες με ρολό και σπάτουλα, που παραπέμπουν στη ζωοδοτική και καθαρική δύναμη του τρεχούμενου νερού στα έργα Waterfalls και My kiss.

Σε όλα τα έργα της Helen ενυπάρχει η διάθεση για αναζήτηση και η ανάγκη για πειραματισμό με το υλικό και το χρώμα. Δεν φοβάται να κάνει λάθος, αντιθέτως όπως η ίδια δηλώνει εμπνέεται από τα λάθη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας. Τα λάθη είναι τα

αναδυόμενα μηνύματα που καταδεικνύουν προς μια νέα κατεύθυνση και διανοίγουν νέους ορίζοντες στη δημιουργία. Η δημιουργική πράξη είναι για αυτήν ένας ανοιχτός διάλογος όπου ο δημιουργός καλείτε ανά πάσα στιγμή να δεχτεί την αλλαγή πλάνου που αποκαλύπτεται από το υλικό-μέσο, τα χρώματα και τις φόρμες και να παραμείνει πιστός στην υποσυνείδητη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ίδιο και την πνευματική διάσταση του θέματος.

Καταλήγοντας, αυτό που φαίνεται να απασχολεί πρωτίστως τη Helen Kygiakou είναι να μπορέσει η ίδια να εκφραστεί μέσα από τη δημιουργική πράξη, μέσα από τη φόρμα και το χρώμα και κατ' επέκταση, με εξωστρεφή διάθεση και διαλεκτικότητα να μεταφέρει αυτή την εμπειρία στο θεατή φτάνοντας έτσι στην ολοκλήρωση του κάθε έργου της.

Ο Μανώλης Χατζημανώλης είναι εικαστικός / θεωρητικός τέχνης και ο γενικός συντονιστής του Διατεχνών arts & culture